
Juan Raúl Hoyos
pictográfica
H

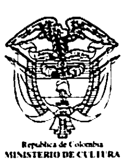

Juan Raúl Hoyos
pictográfica

MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLÍN

Dr. J. Mario Aristizábal C. – **Presidente**	**Consejo Directivo**
Dr. Juan Camilo Ochoa R.	
Dra. Cecilia Botero de Jaramillo	
Dr. Roberto Luis Jaramillo V.	
Arq. Alejandro Echeverri	
Sra. Alicia Mejía	
Sra. Lina Mejía C.	
Sr. Julián Posada	
Sra. María Cristina Restrepo L.	
Sra. Luz Marina Velásquez V.	
Dr. Jorge Velásquez O.	
Dr. Juan David Villa J.	
Juliana Restrepo T.	**Directora**
Alberto Sierra M.	**Comité Técnico**
Camilo Restrepo O.	
Carlos Arturo Fernández U.	
Gerardo Mosquera	
Imelda Ramírez G.	
Julián Posada C.	
Marta Ramírez U.	
Oscar Roldan-Alzate	**Curador**
Dora Escobar V.	**Coordinación de colecciones**
Ana Catalina Orozco P.	**Coordinación curaduría**
Juan Carlos Posda G.	**Coordinación de logística**
Equipo MAMM	**Operación y montaje**
Juan Guillermo Herrera S.	**Director de Educación y Cultura**
Beatriz Franco U.	**Directora Administrativa y Financiera**
Lina Lara O.	**Directora de Comunicaciones y Eventos**
Alexa Halaby V.	**Directora Comercial y de Mercadeo**
Publicación	
Yiyo Hoyos	**Diseño Gráfico y Dirección de Arte**
Andrés Orozco	**Edición Fotográfica, Diagramación y Finalizado**
The Blur Office - Miami	**Fotografía editorial de la serie 'Pictográfica'**
Adriana Sanin B.	**Corrección de estilo**
Juan Pablo Trujillo	
Ana Ramos M.	**Traducción**
Falcon Darío Restrepo R.	
Ediciones MAMM	**Sello Editorial**
Especial Impresores	**Impresión**

Agradecimientos
Alcaldía de Medellín - Secretaría de Cultura Ciudadana
Alejandra Von Hartz Gallery - Miami
Pensiones y Cesantías Protección
Cementos Argos

ISBN 978-958-98763-5-0

ÍNDICE / **INDEX**

JUAN RAUL HOYOS
PICTOGRAFICA /0007

PICTOGRAFÍA DE UN MUNDO PICTOGRÁFICO

Hoy el mundo sigue contándose con palabras, pero cada vez más y con mayor fuerza, también con dibujos de seres, objetos y situaciones. Han sido los medios como la televisión, Internet, los celulares -entre otros-, los encargados de generar nuevas formas de lenguaje, otras maneras de comunicarnos. Al mismo tiempo la exposición a los medios hace que no solo interpretemos las imágenes que nos llegan, sino que de igual manera proyectemos unas propias a partir de ellas. Así, han aparecido por ejemplo los famosos emoticones o los íconos que se han vuelto universales por su uso repetido. No hay necesidad de palabras, no hay barreras de idioma. Vivimos en un mundo pictográfico que se cuenta con dibujos y que todos conocemos.

Digamos que el arte, como la música, ha tenido esa deliciosa bondad de ser lenguaje universal; que las imágenes y los sonidos recrean sentimientos y momentos diferentes que de alguna manera todos interpretamos. ¿Pero qué ocurre cuando un artista se apropia de ese mundo cotidiano, cargado de prototipos y copias de otras copias para contar historias que todos hemos vivido? El resultado es impactante y sin duda familiar y cercano.

Y es precisamente este el trabajo que realiza el artista Juan Raúl Hoyos con sus pictografías: a partir de imágenes y referentes urbanos transforma, destaca y modifica la realidad para entregar a cambio un trabajo reflexivo de alto impacto visual.

La exposición 'Pictográfica' de Juan Raúl tiene la maravillosa facultad de situarse entre el arte, la gráfica y la moda. Es una exposición que tiene el rigor suficiente para ser admirada por artistas y teóricos, una estructura fácilmente articulable con talleres que ponen la exposición al alcance de todos y el atractivo capaz de entretener a cualquier público que la visite.

La muestra invita a estampar, a imprimir, a sobre imprimir. Historias que se sitúan sobre otras historias contadas o vividas por cualquier persona.

El Museo de Arte Moderno de Medellín presenta con entusiasmo la exposición 'Pictográfica'. ¡Bienvenidos al colorido mundo de Juan Raúl Hoyos!

Juliana Restrepo T.
Directora

PICTOGRAPHY OF A PICTOGRAPHIC WORLD

Words continue to tell the world today, though more and more drawings of living beings, objects and situations emerge stronger. Media such as T.V, the Internet, mobile phones, among others, have been called upon to generate new language forms; other ways to communicate. In the meantime, exposure to media allows people not only to interpret the incoming images, but likewise to project our own inspired on those we receive. Indeed, widely-known icons and emoticons, for instance, have become world-famous on account of their recurrent use. Words are no longer needed, there are no language barriers. We inhabit in a pictographic world described through drawings familiar everywhere.

Art as Music, so to speak, has had that delightful virtue of being a universal language; images and sounds portray feelings and unique moments that somehow we can all explain. But what comes about when an artist captures this everyday world full of prototypes and copies of other copies and tells stories that we all have lived? The result is powerful and with no doubt close and familiar.

Such is certainly Juan Raúl Hoyos' pictographic work: images and urban referents are the starting point to transform, reveal, and modify reality offering in retribution work of high visual impact to ponder upon.

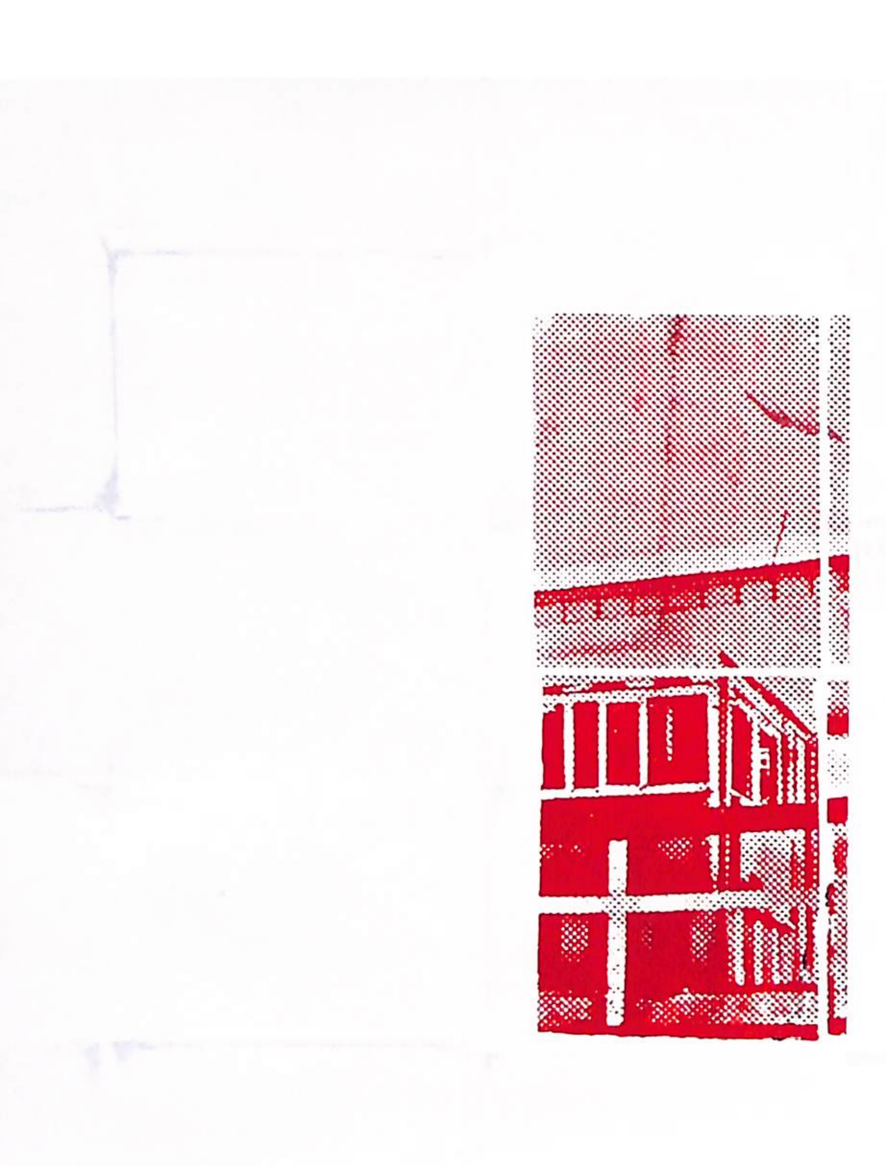
Juan Raúl's exhibition 'Pictográfica' has the marvelous ability to stand in the midst of the arts, and graphics and fashion fields. The exhibit holds the sufficient rigor to cause admiration among artists and scholars, displaying a structure of feasible articulation with workshops, thus creating a context that welcomes everybody and attracts and entertains all audiences visiting the exhibition.

The exhibit is an invitation to imprint, print and superimpose. Stories resting on other stories as lived or told by someone.

The Museum of Modern Art of Medellin is pleased to announce the exhibition 'Pictográfica'. ¡Welcome to the colorful world of Juan Raúl Hoyos!

Juliana Restrepo T.
Director

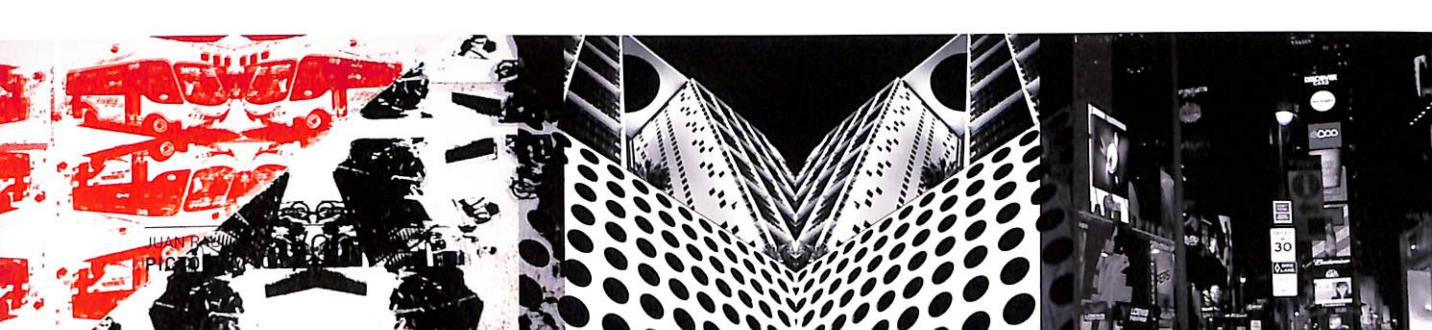

"COMPOSICIÓN No. 6" **ACRÍLICO PAPEL 90 X 220 CMS** / ACRYLIC PAPER 36" X 90" 2009

LA CIUDAD EN CLAVE 'PICTOGRÁFICA'

Miami constituye un nuevo y revelador encuentro para la obra de Juan Raúl Hoyos. Aún hoy no me queda claro qué lo llevó a radicarse en la 'capital latina' en aquel preciso momento, en el año 2001; pero después de trabajar largamente en la observación y conversación con su proceso, sí reconozco qué hizo esta ciudad en su obra; una nueva indagación que lo llevó incluso a revisar su bitácora, a retomar sus historias en otras ciudades que habían sido antes su lugar de habitación. En Miami la gramática formal de la obra de Juan Raúl se carga de elementos plásticos (en su doble sentido, tanto estéticos, como nacidos de la banalidad): la transformación, lo efímero, la sumatoria, la moda, la repetición, la cotidianidad de los espacios y la conformación de los lugares; el espejo, la modulación, el crecimiento, la densidad, todos estos que llevan hasta el límite del agotamiento óptimo del más mínimo de los elementos utilizados en sus composiciones, son llaves que dan ingreso a esa *ciudad en clave pictográfica*[1], presente en el compendio de obras que constituyen esta exposición.

'Pictográfica' nació a mediados de 2008 en Wynwood —hoy 'The Art District' de Miami, Fl—, como resultado de una larga exploración formal, conceptual y, más importante aún, vivencial. Hablar de Wynwood previo a la llegada de Juan Raúl y otro puñado de colonos que se atrevían a ingresar allí, era mencionar la marginalidad, el ocaso, el abandono, incluso la miseria en medio de la opulencia propia de la 'ciudad del sol', producto de la migración o liquidación de industrias de finales de la década de 1990. Fueron los artistas, en virtud de las bondades que ofrecen los espacios industriales residuales, los que dieron al sector una nueva vocación. Grandes bodegas sumadas una a otra como bloques de lego en una gran planicie, definen el trazado urbanístico del sector –al margen tendría que decir que tal conformación está ligada a la formulación de cada pieza de esta producción artística, así como de las inmediatamente anteriores –. Con los artistas llegaron las galerías, con las galerías las grandes colecciones, entre ellas la 'Rubell Family Collection' o la colección 'Cisneros', que acompañadas de los 'homeless' fueron testigos de cómo comenzaron a llegar allí seres extraños que bajaban de limosinas y autos lujosos a visitar los talleres, las colecciones y obviamente las galerías. Este entorno recrea la atención de Hoyos y agudiza su mirada atenta sobre la pluralidad y levedad implícitas en la manera como interactuamos con la ciudad, en la disposición de los espacios y en la multiplicidad de hábitos que les dan vida; es evidente aquí un sincronismo en escena de mínimas variables que se cargan de fuerza transformadora y al mismo tiempo juegan en la generación de un *'no-lugar'*[2], aquel espacio sólo posible para la capacidad creativa de un artista.

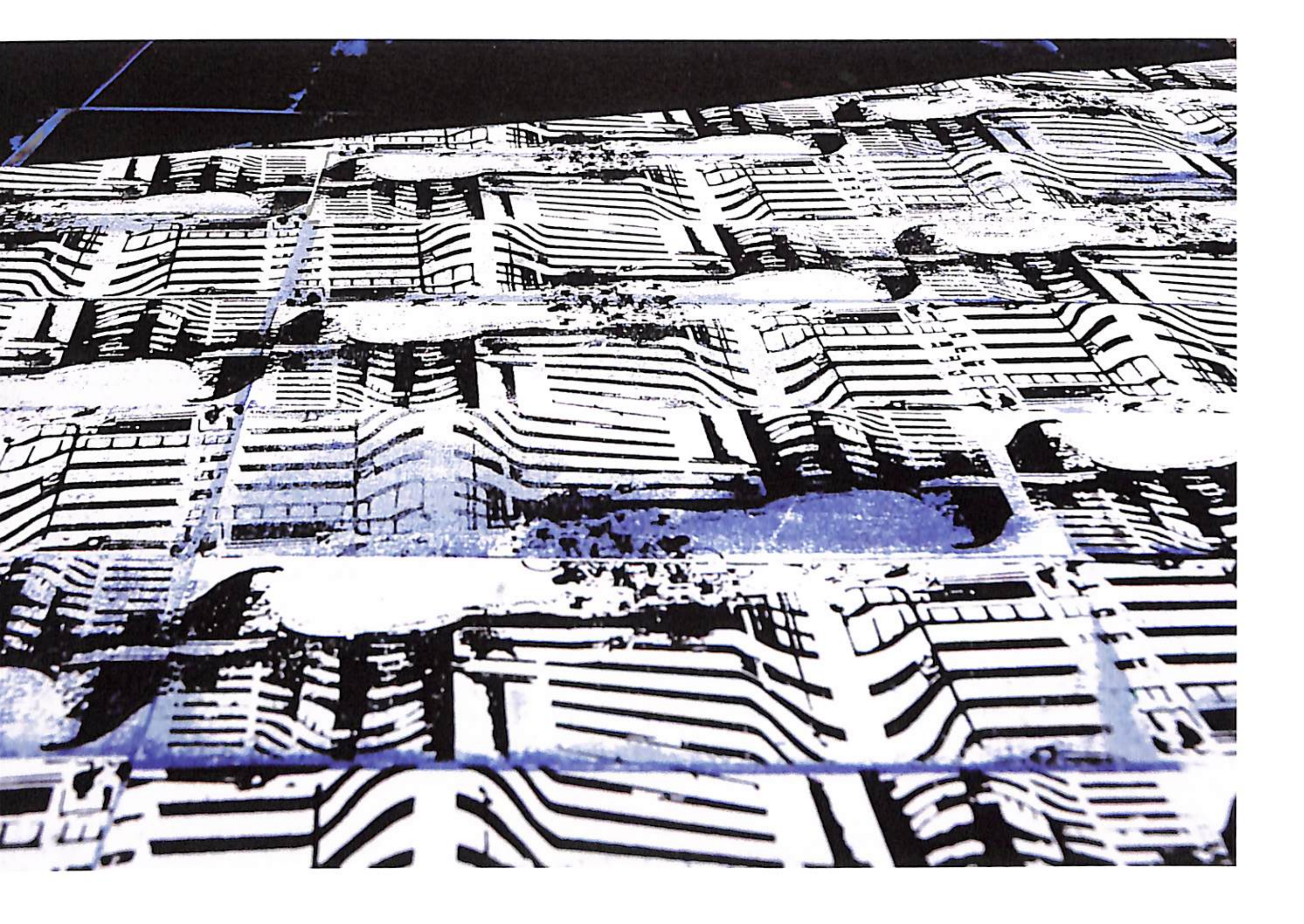

THE CITY IN 'PICTOGRÁFICA' CLEF

Miami makes up a new and revealing rendezvous for Juan Raúl Hoyos' work. Even today it is unclear to me what made him settle in the Latin Capital at that very moment in 2001; yet, after having observed and studied extensively his work process, I do acknowledge the influence of Miami in his paintings. A new inquiry that got him to go over his logbook and take up once more past stories from those cities that he inhabited. There, the formal grammar of Juan Raúl's work is loaded with plastic elements (in a double sense, whether aesthetic or born out of triviality): the transformation, the ephemeral, the summation, the trends, the repetition, the everyday nature of spaces and the configuration of the places, the mirror, the modulation, the development, the density, all those elements portrayed on his paintings, taken to the limit of their optimum depletion, are the keys that give access to that 'City in 'Pictográfica' Clef'[1], that is presented in the work this exhibition encompasses.

'Pictográfica' was born half way through 2008 in Wynwood—known as the Art District of Miami (Fl)—, as a result of a long formal, conceptual, and an even more important experience-based exploration. To mention Wynwood previous to the arrival of Juan Raúl and a handful of pioneers that dared to enter in their midst, meant to speak about social marginality, the downfall, the abandonment, even misery surrounded by the typical opulence of 'Sun City', a product of migration and industry liquidation that took place in the late 90's. And it was the artists, who, thanks to the empty spaces left behind by industry gave the district its new vocation. Row upon row of huge warehouses, laid out as Lego blocks on a plain, identify the urban landscape of the district —at the same time, I might add that, such assembly is linked to the creation of each piece of this work as were previous artistic productions—. And with the artists came the galleries, and with these came great art collections such as the Rubell Family Collection or the Cisneros Art Collection, which along with 'homeless' would witness how peculiar individuals in limousines and luxury automobiles began to stopover to visit the studios, the collections, and naturally the various art galleries. Such setting bounds Hoyos' perception sharpening his ever-ready eyesight upon the plurality and triviality that are implicit in each of our interactions with the city, in space arrangement and in the diversity of habits that gives them life. Here evidence shows the onset of a synchronism of very few variables that happen full of a transforming force, concurrently creating a 'Non-Place'[2], a space feasible only out of an artist's creative ability.

Miami encierra un ideal genérico del modelo del 'sueño americano' cercano, al menos lo es para quienes estamos del Río Bravo hacia abajo. Paradójicamente, hoy esta estructura habitacional de sorprendente crecimiento se ha visto afectada por la recesión económica mundial que el mismo sector inmobiliario estadounidense y su sistema de crédito abierto se encargaron de generar. Pues bien, desde la ruta tomada por Juan Raúl día a día para llegar de su casa en el centro de Miami, hasta su estudio en Wynwood, se vislumbran gigantes avisos de 'rent' o 'sale' adosados a las edificaciones inmensas, que bien parecen maquetas hechas realidad; inclusive a proyectos arquitectónicos interrumpidos que parecieran no tener final gracias a la suma de piso tras piso, como quien juega a la Genga: ese superponer por repetición un módulo tras otro con el reto de no dejar caer todo, hasta que: ¡cataplum!...

El sentimiento que genera este panorama es el de una cruda fotografía que delata la trasgredida infalibilidad del sistema gringo y por ende el quiebre de aquel sueño de verano eterno. Sin embargo, con el cambio natural origen de la crisis, llega también la oportunidad: he aquí otro elemento fundante de donde se nutre la producción pictórica en la obra de Hoyos. Grandes telas incansablemente intervenidas capa tras capa, en un ejercicio de construcción por bloques (como las manzanas de bodegas en Wynwood, como los pisos de los edificios sin final en el centro de Miami), materializados con argumentos técnicos primarios de la gráfica popular heredada por la estética Pop de la publicidad convencional, se consolidan como un documento socio-político que escudriña en medio de una restructuración social.

Miami encloses a common ideal of a reachable American Dream, at least for those of us who are downstream on the Rio Grande. Ironically, this populated urban zone with an astonishing high growth-rate has been affected by the world's economic depression triggered by the American Real Estate sector and its open credit system. Accordingly, from Juan Raúl's home, downtown Miami, to his studio in Wynwood, there emerge huge rent or sale signs fixed to colossal buildings that rather seem to be full scale models or even more, interrupted architectural projects as in a never-ending stack of floors like a Jenga game: assembling blocks repeatedly layer after layer facing the challenge not to let them stumble, until: thud!...

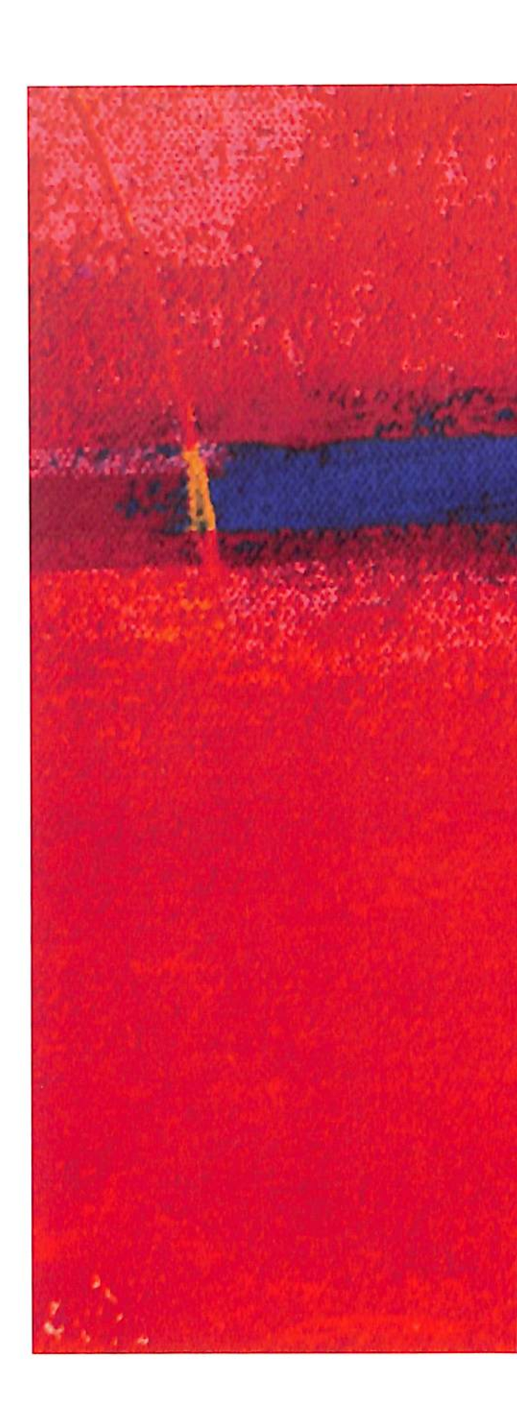
The idea that comes out in front of such a landscape is that of an unrefined picture that denotes the contravened infallibility of the gringo system and consequently the breakage of the never-ending summer dream. Nonetheless, change, natural origin of crisis, implies opportunity: here there is another founding element that nurtures the pictorial production of artist Hoyos. Large pieces of cloth intervened layer after layer with no disruption, doing an exercise of block construction (like the long blocks of warehouses in Wynwood, or endlessly storied-buildings in Miami), materialized by applying primary technical approaches of folk graphics inherited from conventional advertising by pop art, set themselves up for being socio-political documents that rummage around in the middle of a social restructuration.

The fact that art deals with social and political fields is a done deal, though to have such a concern expressed out of a painting that has

Que el arte tenga que ver con lo social y la política es asunto superado, pero que esta reflexión se recree a través de la pintura sin utilizar un camino expedito a la figuración, es cuestión que amerita una revisión más profunda. El Suprematismo de *Malévich* [3] exaltó el poder autónomo de la pintura y por tanto decretó, como si se tratara de un manifiesto, lo absoluto en la percepción. En relación con lo anterior, 'Pictográfica' llega al *palimpsesto* [4] , no como premisa de partida, sino más bien como afortunado encuentro. Por medio de la sumatoria de capas de imágenes capturadas y manipuladas desde su origen por el propio artista, se da forma al todo presente. La información gráfica de la base son fotografías de ciudad, cuidadosamente seleccionadas de un gran archivo personal, sometidas posteriormente a un proceso de depuración hasta quedar resumidas en meros elementos útiles que definen un módulo constructivo: su propio ladrillo para re-armar una particular visión de cuidad.

Bogotá, New York, Medellín y Miami son las cuatro ciudades contenidas en 'Pictográfica', cada una se aborda desde una lógica independiente que concuerda con la experiencia vivida en cada una por el artista, lo que hace del resultado una propuesta eminentemente autorreferencial. Cada una de las piezas encierra el espíritu de los lugares seleccionados: lo hace desde el color, la calidez del ambiente, las diversas dinámicas urbanas, como algunos de los aspectos claves para entender y sentir los resultados de este sumario .

La exposición 'Pictográfica' consolida la visita al arte como una experiencia viva, puesto que plantea espacios para ser vividos desde todos los sentidos: Hoyos nos presenta

skipped the easy way towards figuration, becomes a matter that merits a deeper consideration. Malevich' Suprematism exalted the autonomous power of paintings and accordingly decreed, as if it were a manifesto, the absolute in perception. In relation to which, 'Pictográfica' arrives to the palimpsest[4], in a role of a lucky encounter rather than as a premise for starting. Through the addition of layers that contain images captured and manipulated from its origins by the artist, the present as a whole is shaped. The basic graphic information is made up of cityscape photographs, carefully sorted from a vast personal file they undergo a purge process to select solely useful elements that would define a constructive model, its own brick to re-shape a particular vision of the city.

Bogotá, New York, Medellín, and Miami are the four cities embraced in 'Pictográfica', each one having been dealt with an independent logic that matches the artist's own experience in each of the cities, which results in an art proposal clearly self-referential. Every art piece confines the spirit of the places chosen: the color, the warmth of environs, the variety of urban dynamics, as some of the key aspects necessary to understand and feel the results of this abstract.

'Pictográfica' exhibition reinvigorates art tours as a living experience, since it discloses spaces that invite the viewer to live it with all the senses: Hoyos presents to us a variety of levels in an essentially

varios niveles en una operación radicalmente contemporánea: En primera instancia están las pinturas sobre tela en tres distintos formatos, este nivel es el centro y a la vez el contenedor, las pinturas trabajan como la piel del organismo, como pieles de ciudad. En segundo término está la selección de dibujos 'Ciudad en transparente', serie de apuntes de razón sobre lo difuso y confuso, pero a la vez definitivo y radical, de la ciudad como espacio vital. Por último está 'Exit', un espacio sonoro, instalación compleja construida a partir de 'Workshops', proyecto colaborativo con estudiantes de distintas facultades de artes de la ciudad de Medellín.

Un recorrido por ciudades de América en clave de grafía, de abducción y repetición, que se autorreferencian y se reinterpretan a partir de sus propios dispositivos, mínimos tal vez, pero radicalmente conformadores. Una propuesta que habla del poder constituyente del arte y también de su capacidad de confrontación, de recreación de un mundo y muchos mundos, esos que luego de haber sido fundamento se hacen efímeros, dejan de ser para continuar en el eterno retorno, en el movimiento permanente, como ese mismo de 'Wyndwood', que luego de resucitar para ser hogar de artistas que lo redescubren y reinterpretan, hoy los expulsa por el valor en términos de dólares que toma la tierra, en esa ruleta loca de las valoraciones efímeras tan particulares de aquella 'tierra promisoria', donde los edificios son, literalmente, grandes maquetas que se elevan como adorando al sol, en ese juego entre lo efímero y lo banal.

Oscar Roldan-Alzate
Curador

contemporary exercise; in the first instance, paintings on canvas in three different formats, being this level the core and the container, paintings play the role of the skin in the organism; as skin of the city. In a second instance, a selection of drawings 'The Transparent City', a series of notes of reasoning about vagueness and confusion, though at the same time definitive and radical, of the city as a vital space. Finally is 'Exit', a sound space, a complex installation built from a Workshop, a collaborative project accomplished with students from various Art Colleges of Medellin.

A tour through the cities of America in graphic, abduction, and replication clef, being self-referenced and self-reinterpreted from their own components, minimal perhaps, however radical constituents. An art proposal that speaks out of the constituent power of art, as well of its ability to confront, and recreate a world and a number of worlds, which after having been fundamental, become ephemeral, come to an end to continue an endless return, in a permanent movement, like that of Wyndwood; which after having been reborn to constitute the habitat of artists that rediscover and reinterpret it, is expelled today in terms of dollars, taken by the earth, in that crazy roulette of transient estimates so characteristic of that 'promissory land' where buildings are, literally, big models that rise up as if worshiping the sun, in that interplay between ephemeral and vanity.

Oscar Roldán-Alzate
Curator

1. Juan Raúl Hoyos define 'Pictográfica' como esa combinación equilibrada en el ejercicio plástico entre gráfica y pintura. En sentido estricto, la palabra se deriva de 'pictografía', voz que el diccionario define como una 'escritura ideográfica que consiste en dibujar los objetos que han de explicarse con palabras' (Real Academia Española), y que en términos gráficos, nombra un sistema básico de escritura que representa los conceptos a través de escenas figuradas por grafismos, dibujos o símbolos que se repiten, y con un fin causativo, de modo que lo representado puede llegar a ajustarse a una realidad.

2. A partir de comprender que un espacio es una coordenada geográfica, mientras que un lugar es aquel espacio pero cargado de sentido, aparece la lectura que hace Marc Augé, quien denominó como 'no-lugar' a aquellos sitios de transitoriedad eterna, que no alcanzan la suficiente importancia para constituirse como 'lugar' en momento alguno. Ejemplos de no-lugares son una autopista, una habitación de hotel, un aeropuerto o un supermercado.

3. Kazimir Severínovich Malévich, (11 de febrero de 1878 - 15 de mayo de 1935) Pintor ruso, creador del Suprematismo.

4. Palimpsesto proviene de la voz latina, con origen griego, palimpsestus, y da nombre a los manuscritos antiguos que conservan huellas de una escritura anterior borrada artificialmente, de manera expresa, para permitir que una nueva tenga allí lugar.

1. Juan Raúl Hoyos, defines pictographic as the balanced combination in the plastic exercise between graphic and painting. In the strict sense, the word is derived from 'pictograph', voice that the dictionary defines as an 'ideographic writing that consists of drawing the objects that are to explain themselves with words' (The Real Academia Española), in graphical terms, mentions a basic system of writing that represents the concepts through figurative scenes by repeated graphisms, drawings or symbols, and with a causative aim, so that the represented object can be adjust to a reality.

2. From understanding that a space is a geographical coordinate, whereas a place is a sense loaded space, appears the reading that makes Marc Augé, who denominated like 'not - place' to those sites of eternal transitoriness, that do not reach enough importance to constitute like 'place' at some moment. Examples of not places are a freeway, a hotel room, an airport or a supermarket.

3. Kazimir Severínovich Malévich (February 11, 1878-May 15, 1935) Russian painter, originator of the Suprematist movement.

4. Palimpsest comes from the Latin voice, with Greek origin palimpsestus; and it gives the name to the old manuscripts that conserve tracks of previous writing artificially erased, in such a way to allow that a new one takes place there.

PICTOGRÁFICA

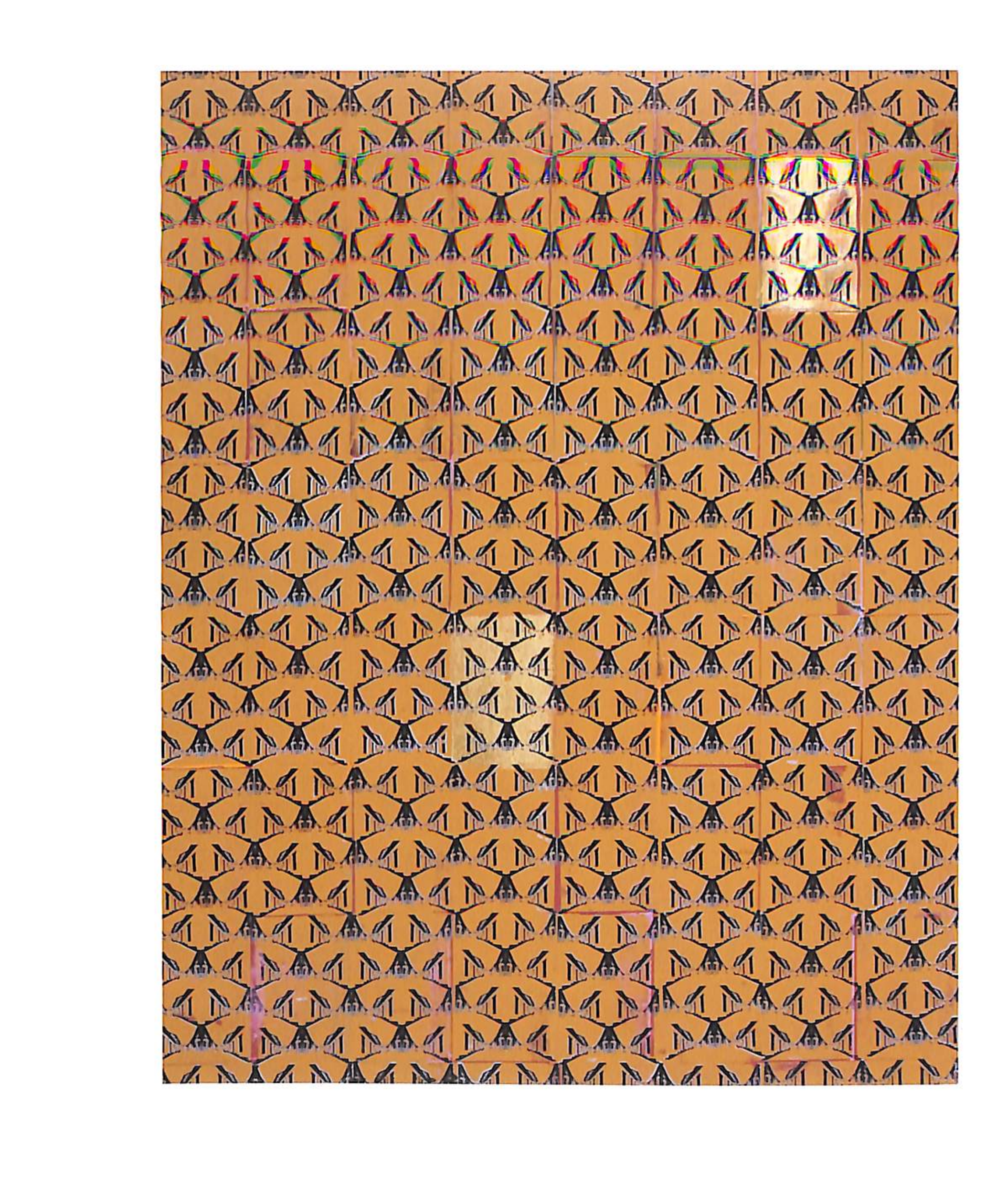
PÁGINA ANTERIOR / PREVIOUS PAGE

AVENIDA ORIENTAL

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
140 X 180 CMS / 54" X 72"
2009

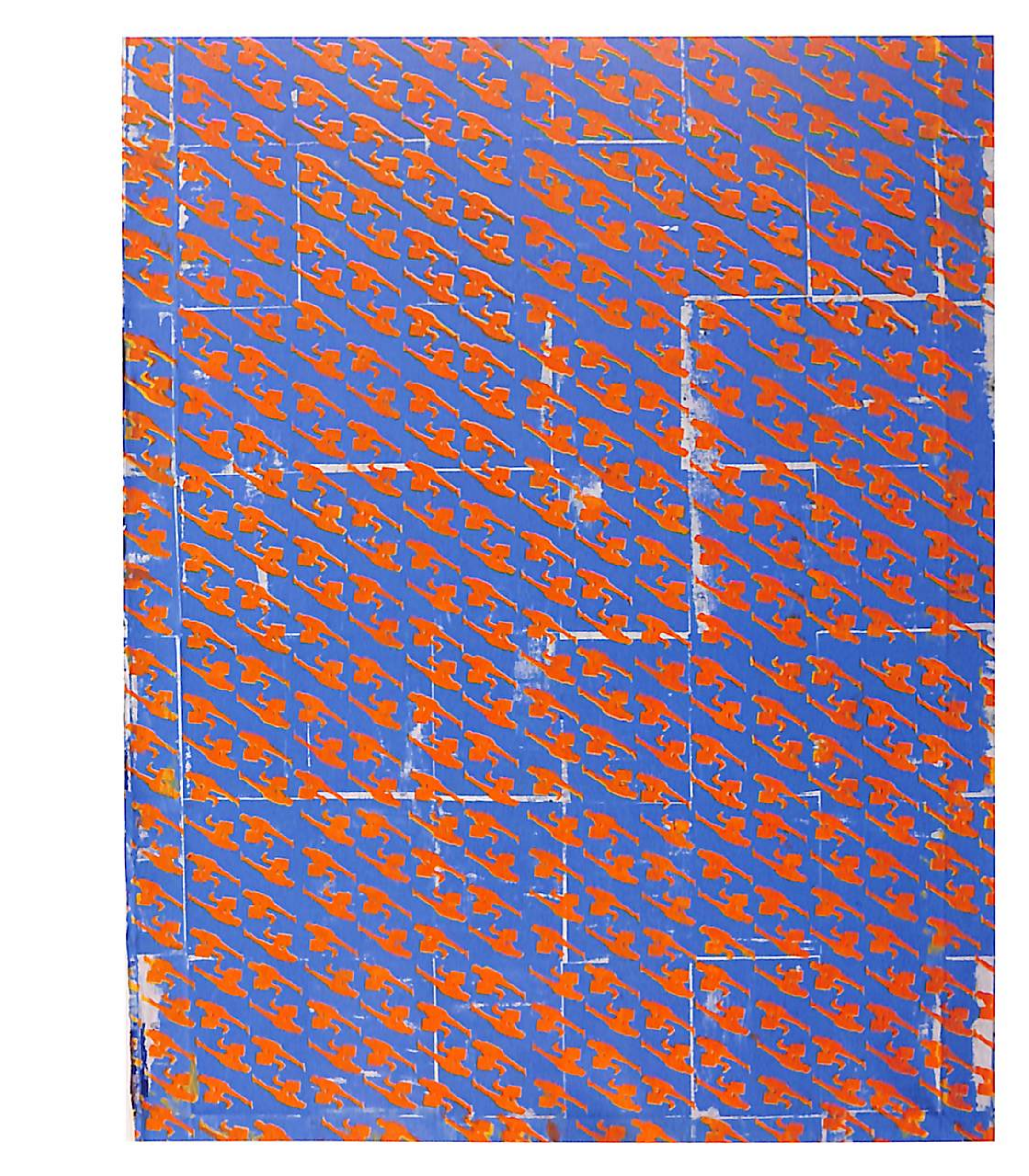
LA CANDELARIA 1

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
180 X 140 CMS / 72" X 54"
2009

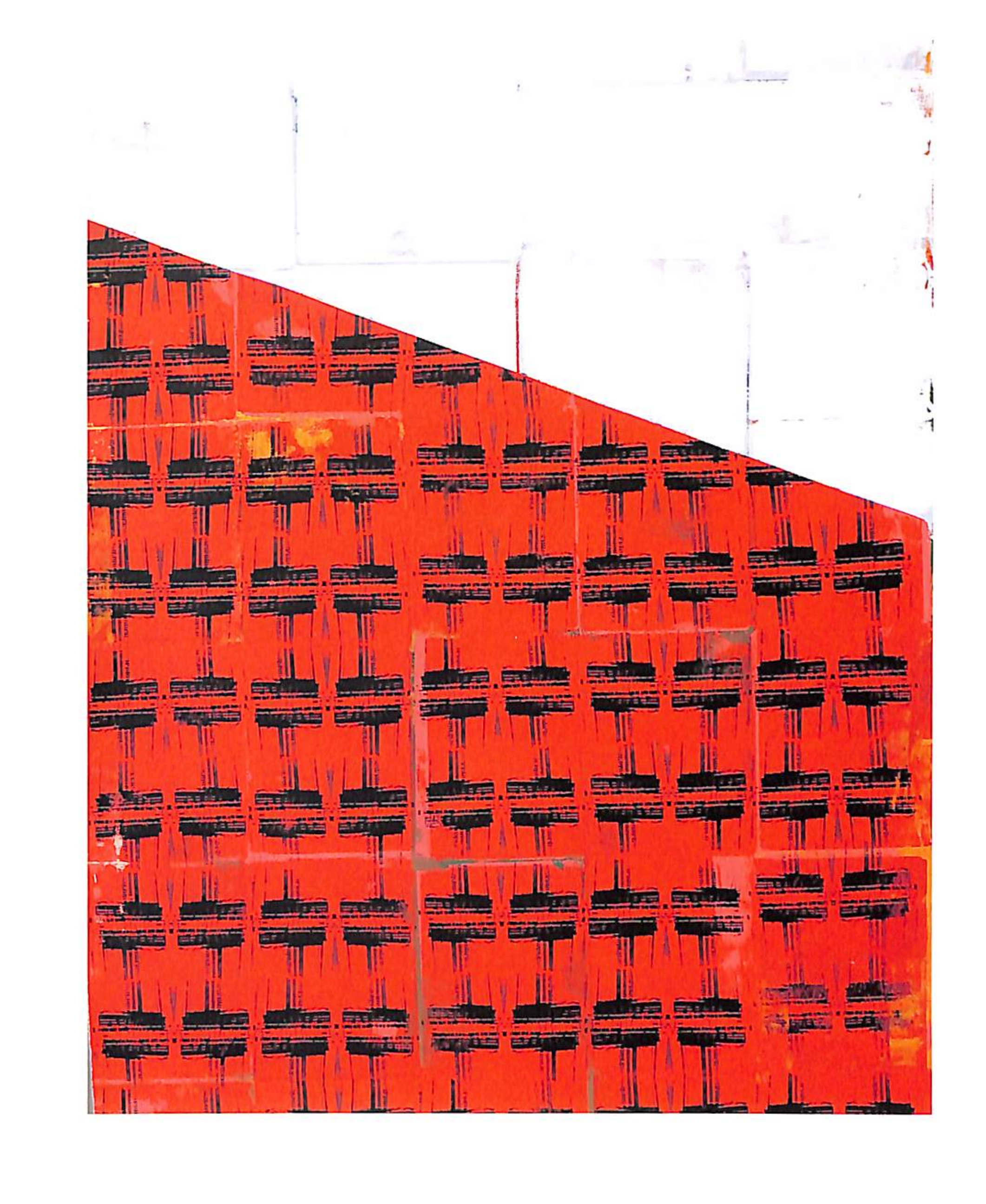
CORREDOR DE ARTE

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
180 X 140 CMS / 72" X 54"
2009

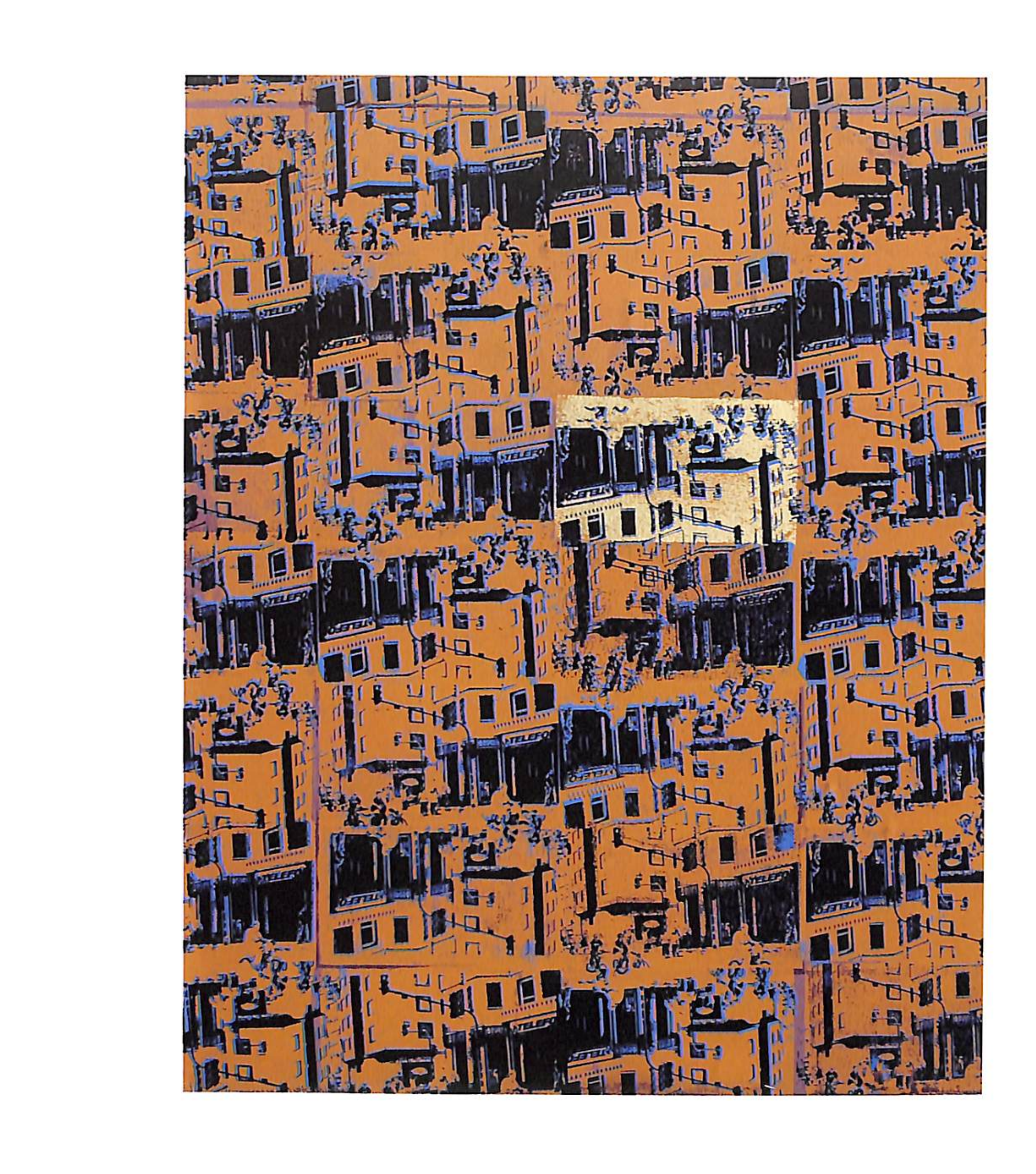
ALTON ROAD

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
140 X 90 CMS / 54" X 36"
2009

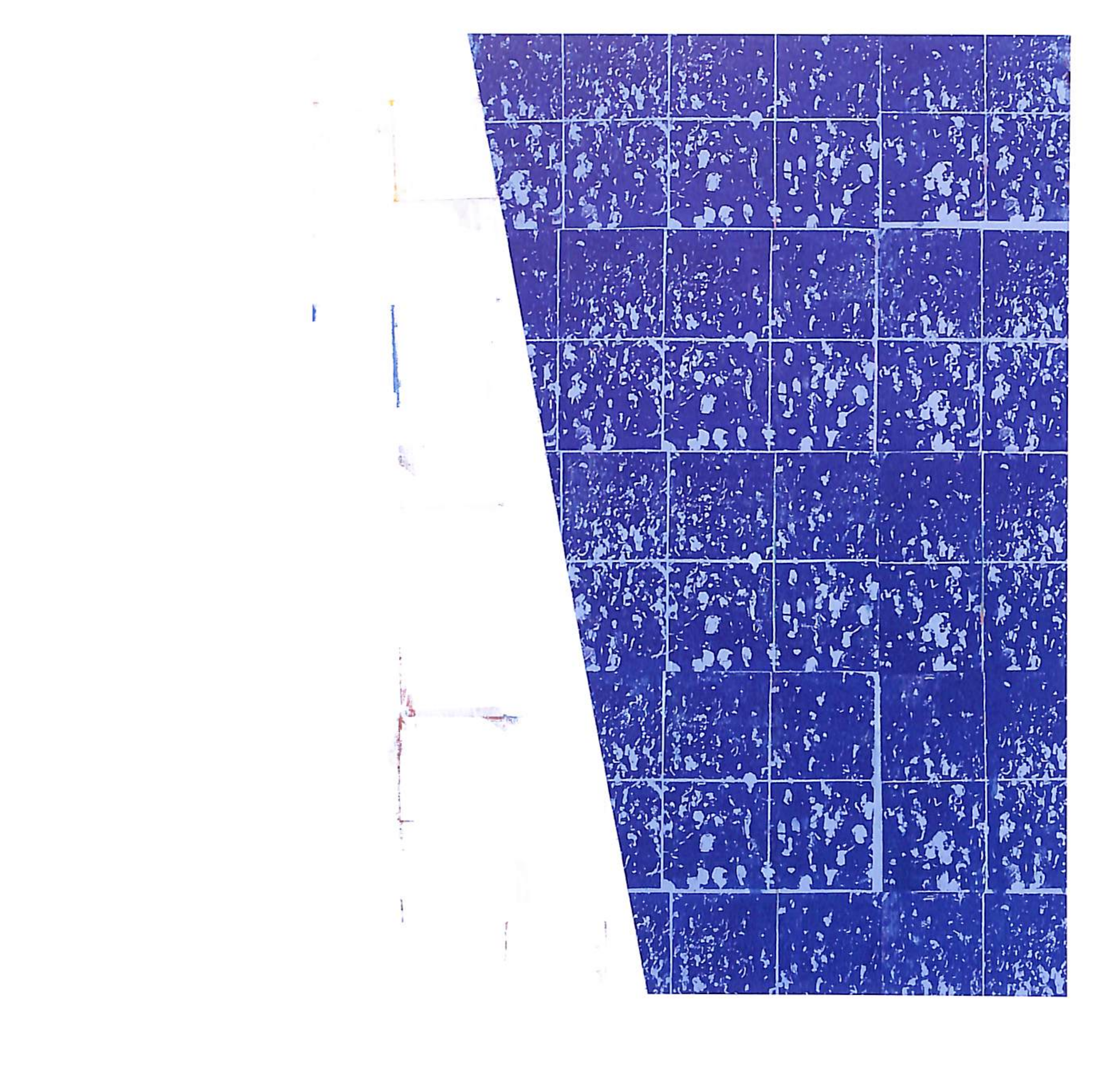
CHAPINERO

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
90 X 70 CMS / 36" X 27"
2009

CROWD

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
180 X 140 CMS / 72" X 54"
2009

BROOME STREET

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
140 X 90 CMS / 54" X 36"
2009

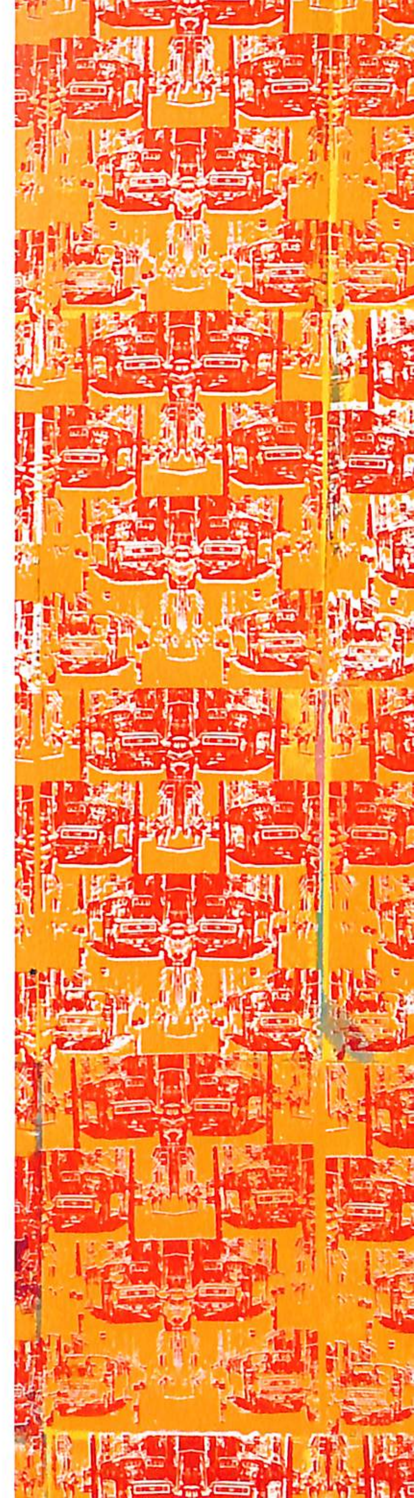
PÁGINA ANTERIOR / PREVIOUS PAGE

COMPOSICIÓN #7

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
70 X 90 CMS / 27" X 36"
2009

GUAYABAL, LA RAYA 1

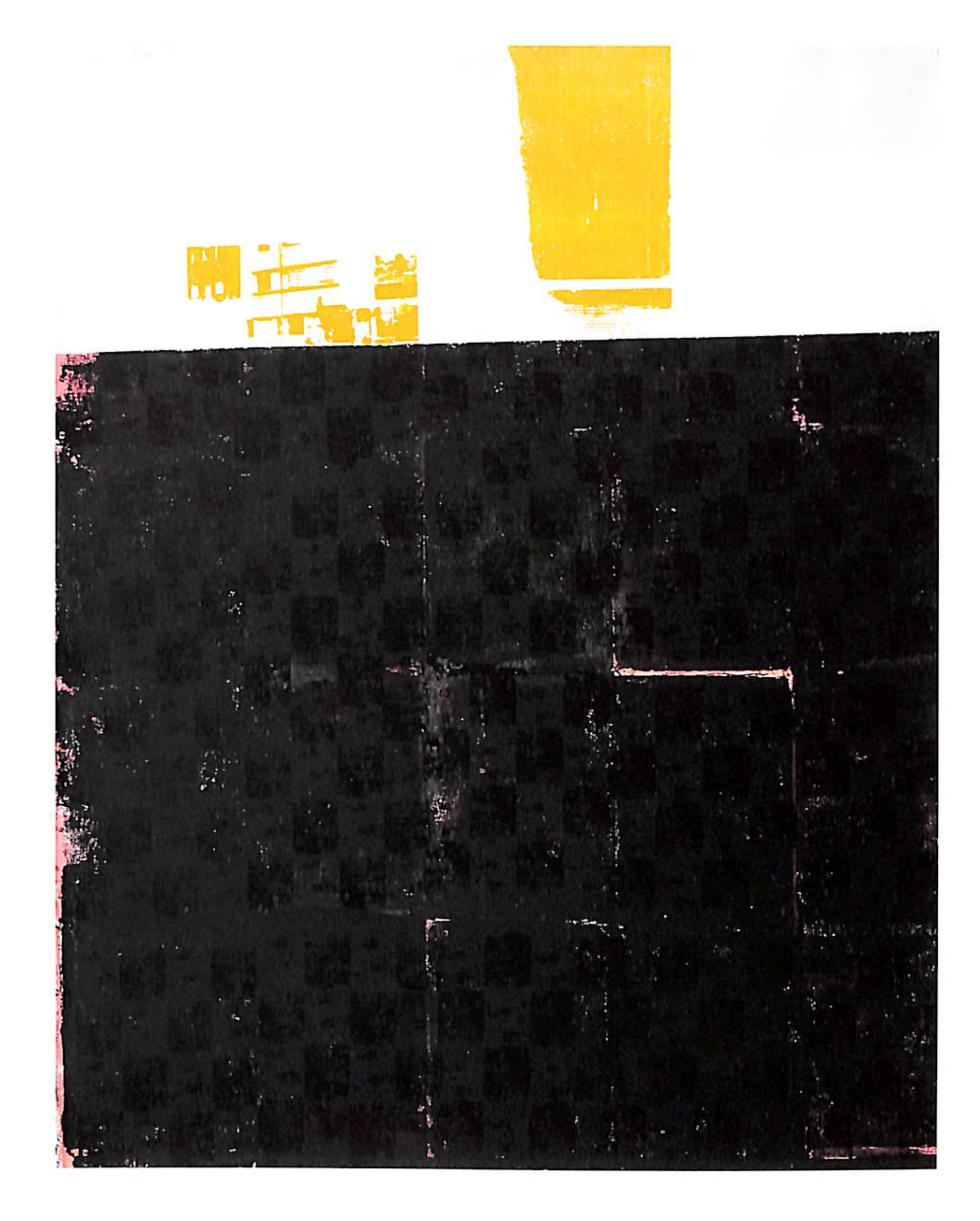
ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
140 X 180 CMS / 54" X 72"
2009

CENTRAL PARK

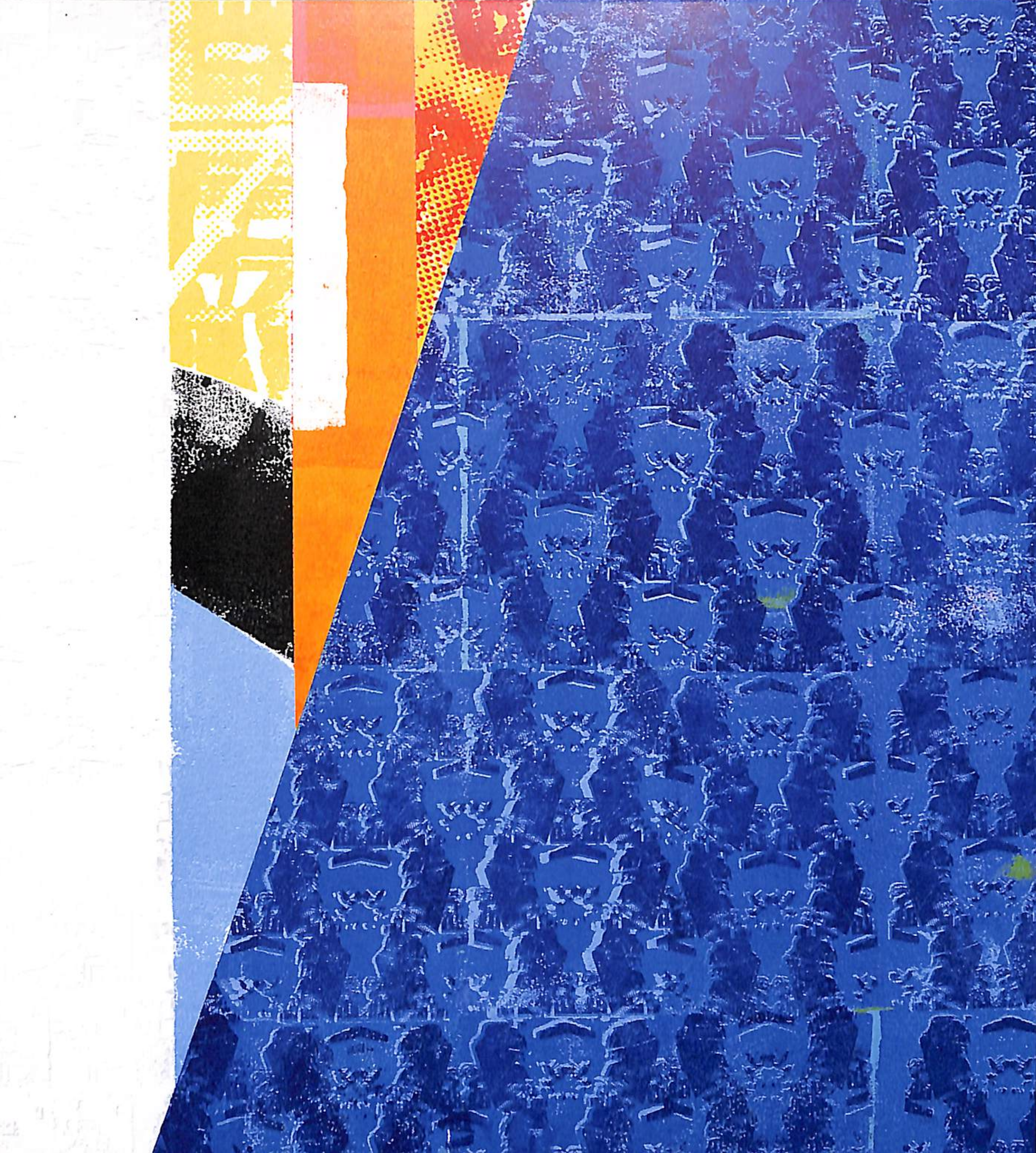
ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
140 X 90 CMS / 54" X 36"
2009

COMPOSICIÓN #9

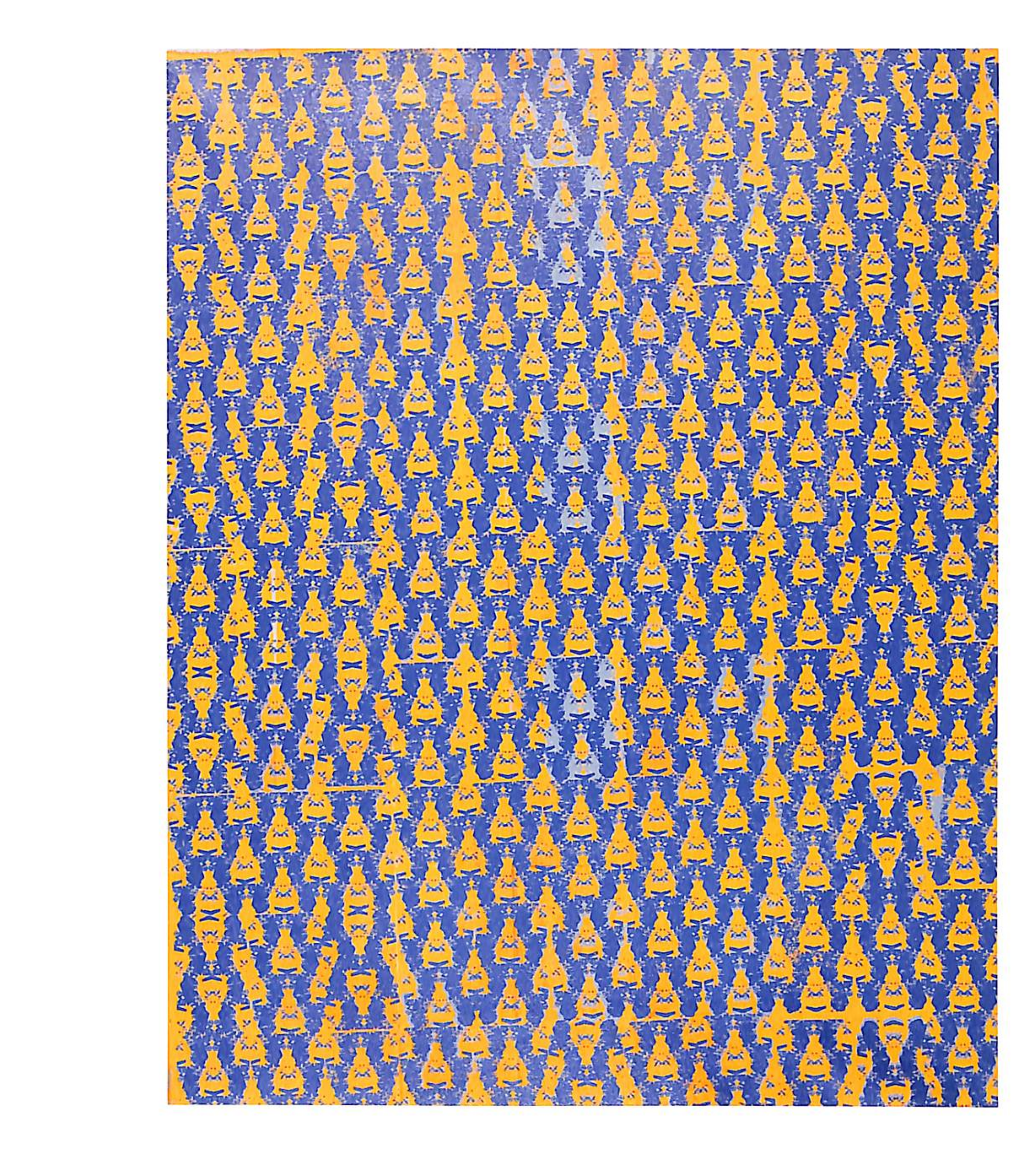
ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
70 X 90 CMS / 27¨ X 36¨
2009

GUAYACO 1

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
180 X 140 CMS / 72" X 54"
2009

CHAZA

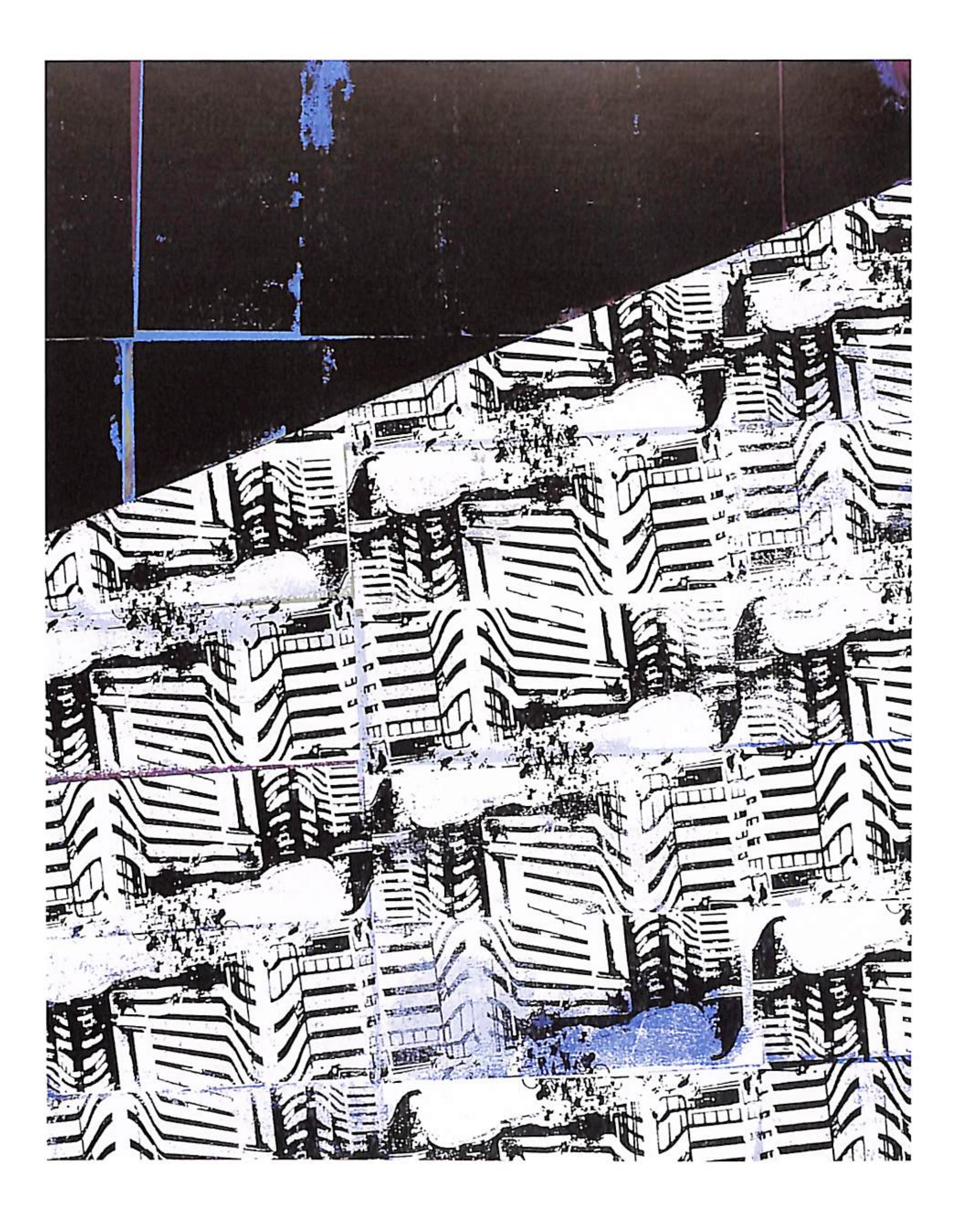
ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
92 X 140 CMS / 36¨ X 54¨
2009

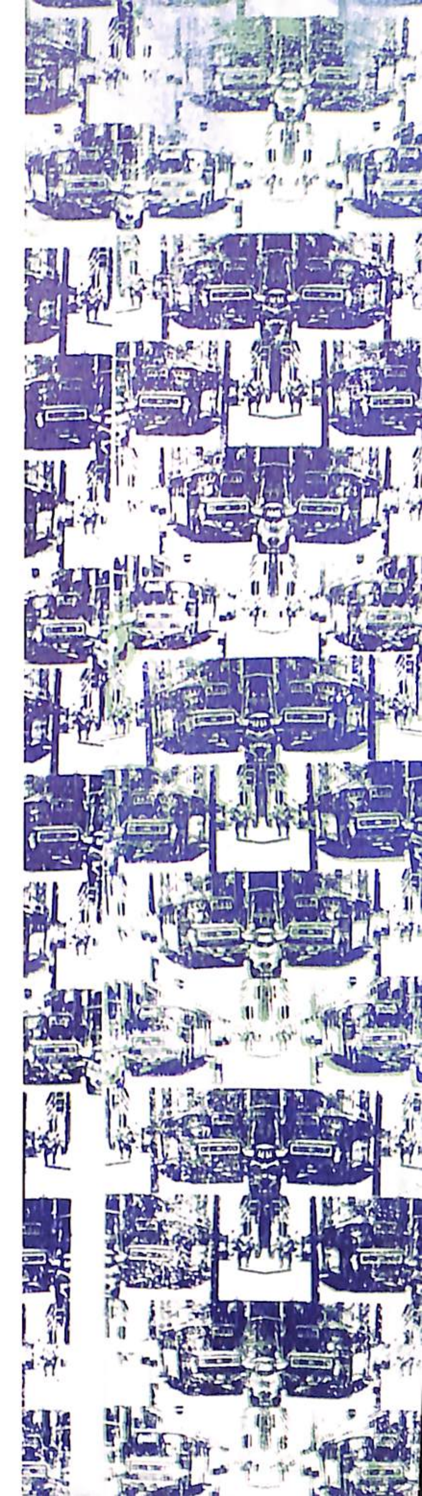
LA SÉPTIMA

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
90 X 70 CMS / 36" X 27"
2009

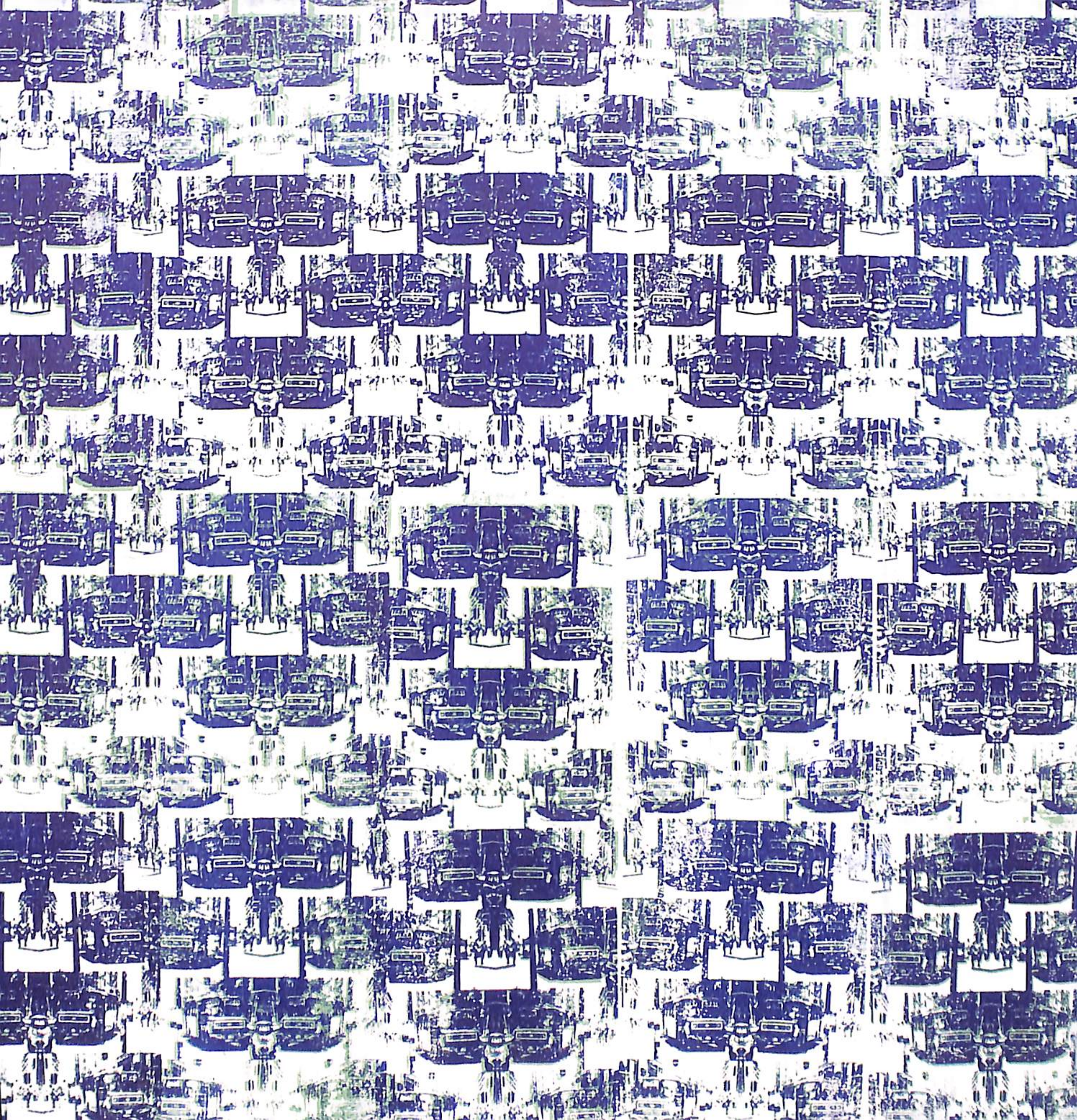
MEDELLÍN 1

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
180 X 140 CMS / 72" X 54"
2009

GUAYABAL, LA RAYA 2

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
92 X 140 CMS / 36" X 54"
2009

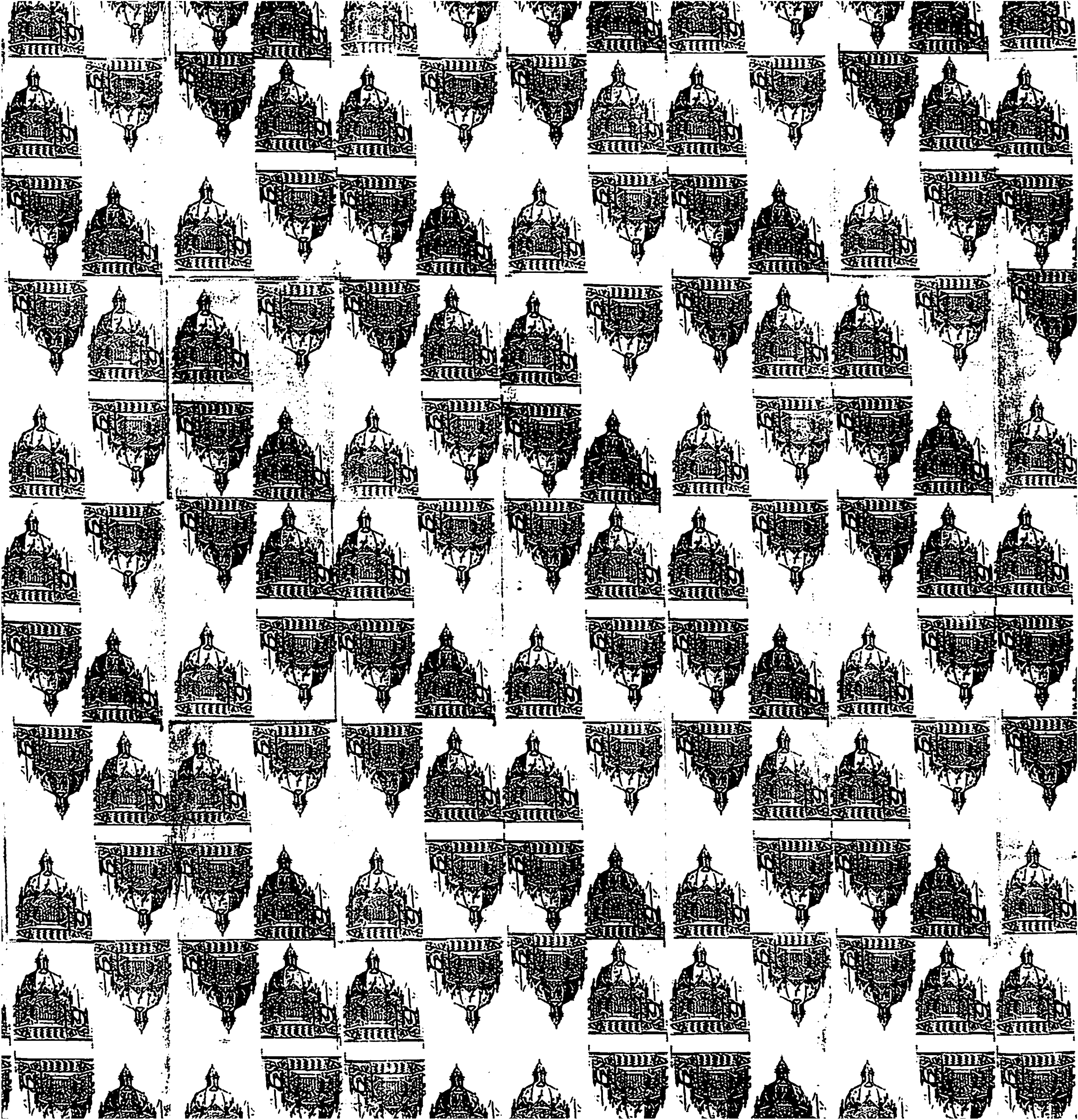
MEDELLÍN - NEW YORK

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
70 X 90 CMS / 27" X 36"
2009

MEDELLÍN 2

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
140 X 180 CMS / 54" X 72"

GUAYACO 2

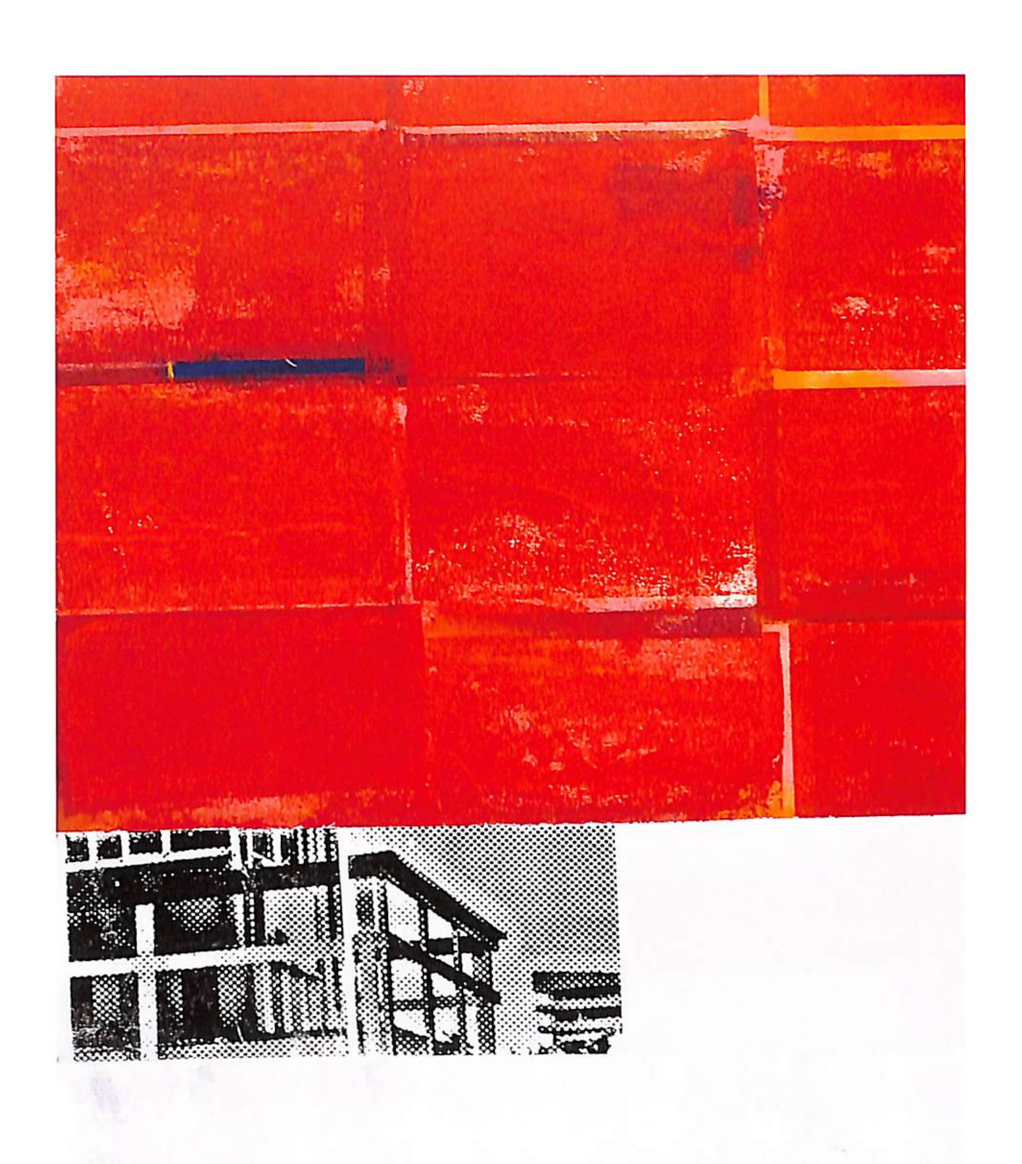
ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
92 X 140 CMS / 36" X 54"
2009

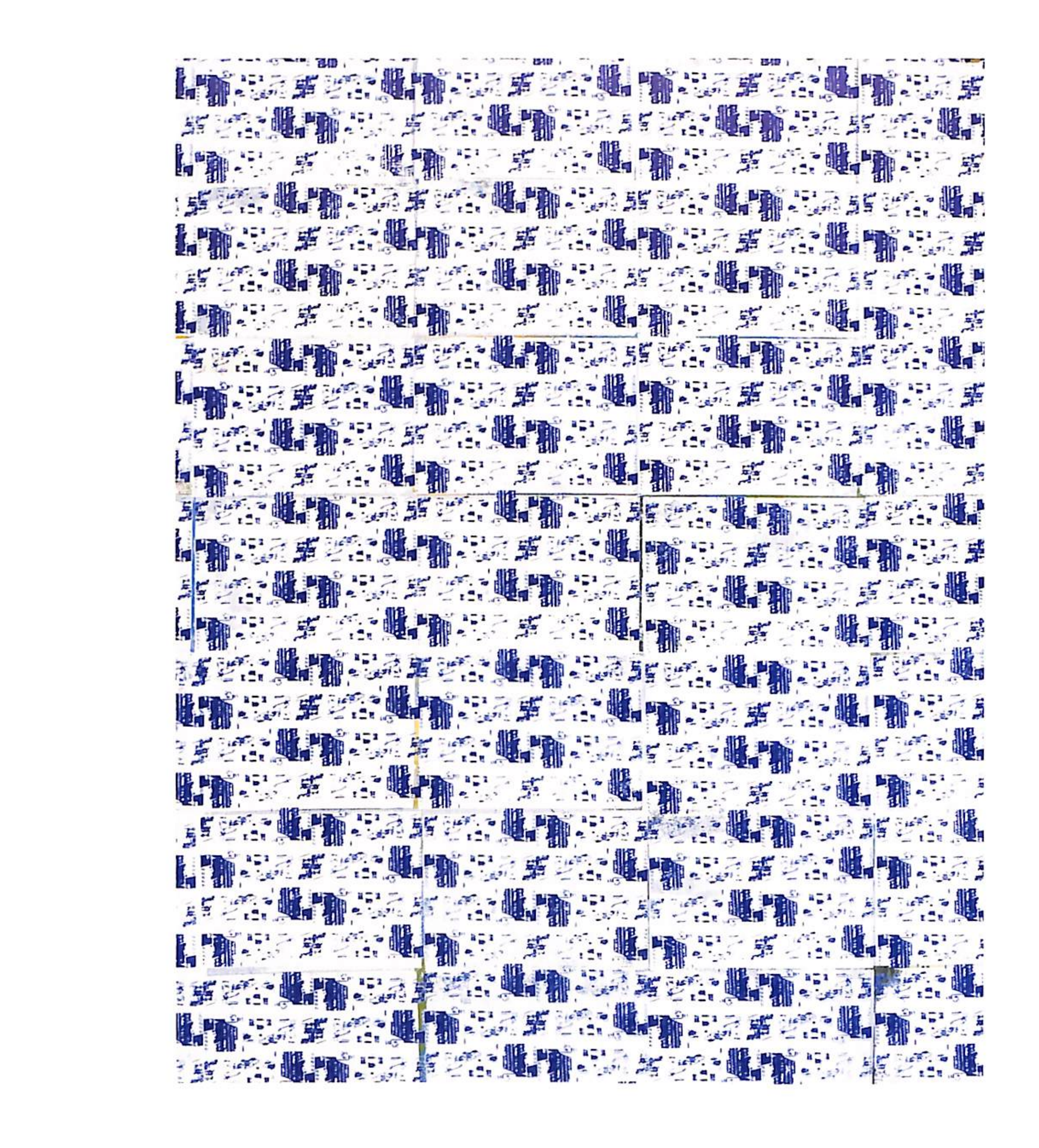
MIAMI BEACH

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
70 X 90 CMS / 27" X 36"
2009

MUSEO

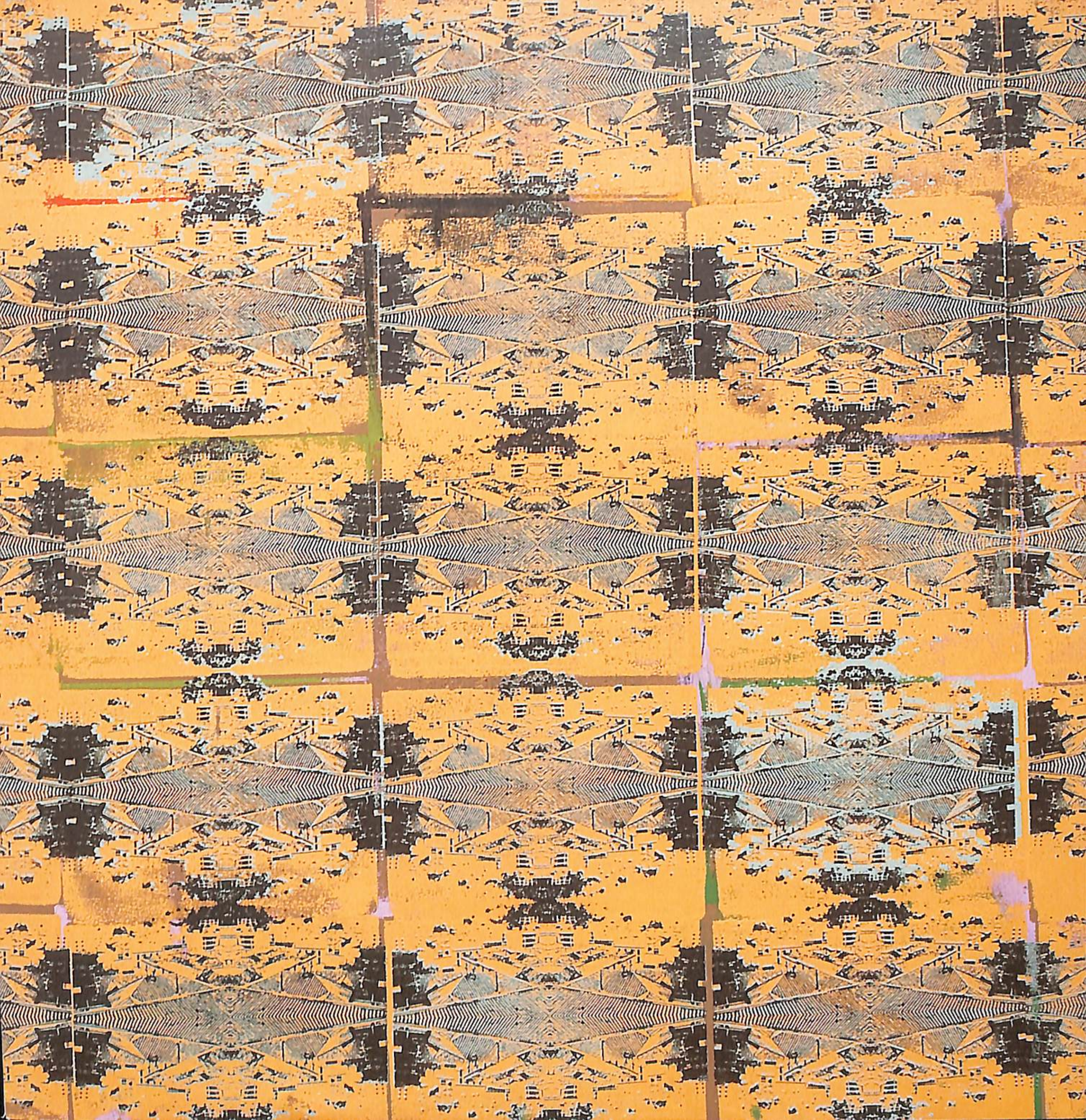
ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
180 X 140 CMS / 72" X 54"
2009

LA CANDELARIA 2

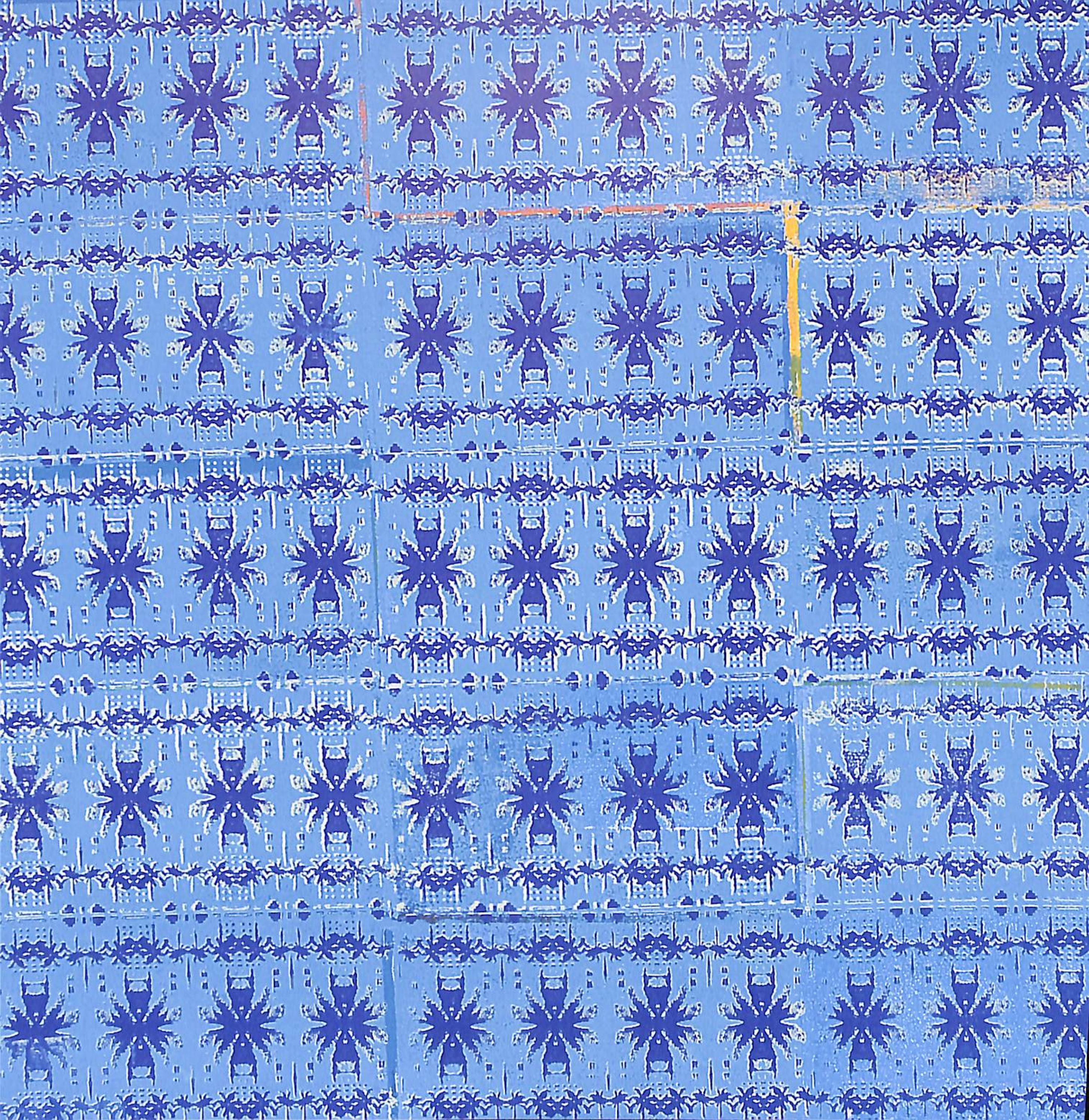
ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
92 X 140 CMS / 36" X 54"
2009

NEW YORK

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
180 X 140 CMS / 72" X 54"
2009

PÁGINA ANTERIOR / PREVIOUS PAGE

SOUTH BEACH

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
92 X 140 CMS / 36¨ X 54¨
2009

SOHO

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
140 X 180 CMS / 54¨ X 72¨
2009

SUBWAY 2

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
140 X 90 CMS / 54" X 36"
2009

SUBWAY 1

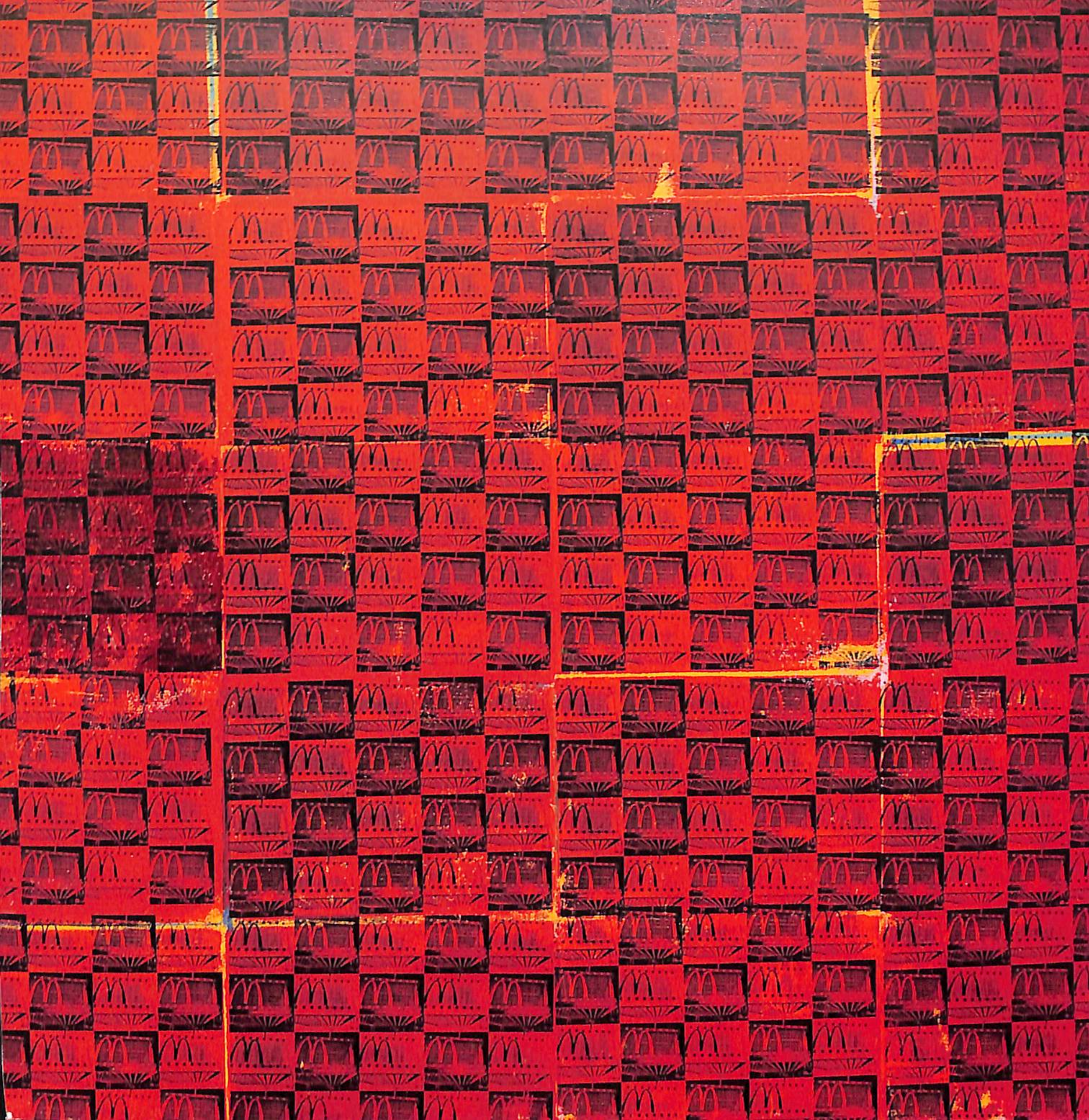

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
140 X 180 CMS / 54" X 72"
2009

TIME SQUARE

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
92 X 140 CMS / 36¨ X 54¨
2009

"i missed the abstract expressionists, and i wasn't here for the beginnings of pop"

ACRÍLICO / LONA
ACRYLIC / CANVAS
145 X 300 CMS / 60" X 144"
2009
Foto: Julián Roldán Alzate

i missed
the abstract expressionists,
and i wasn't here
for the beginnings of Pop

SOBRE 'PICTOGRÁFICA' DE JUAN RAÚL HOYOS

Conozco la obra de Juan Raúl Hoyos prácticamente desde su llegada a Miami.

Hablar de la Serie 'Pictográfica' que hoy nos presenta, es hablar de la culminación de un proceso en el que convergieron simultáneamente varios elementos, entre ellos, la actitud reflexiva permanente de un observador fascinado por el dramático cambio de la ciudad en la que habita, así como la inagotable búsqueda plástica de un artista obsesionado por la materialidad.

Miami, según sus propias palabras una 'Metrópolis Tropical', fue el escenario perfecto en el que se evidencian todas las facetas de la condición humana en una gran fiesta sensorial. En ella se recrearon a su vez todas las metrópolis del mundo, que como fieras acorraladas caminan el mismo angustioso andar.

Como escenas de una película de ficción, los hechos se sucedieron con velocidad vertiginosa, sin tiempo para el análisis. Cualquier intento de una narrativa, necesariamente conllevó a la superposición de imágenes casi sin cronología. Pero Hoyos, un espectador sensible, supo reconocer 'paterns' en tal caleidoscopio, y representarlos poéticamente aún en su completa desnudez.

ABOUT JUAN RAÚL HOYOS' PICTOGRÁFICA

Basically, I have known Juan Raúl Hoyos' Work since his arrival in Miami.

To speak about the 'Pictográfica' Collection that is presented today means to speak about the fulfillment of a process in which different elements converged simultaneously, such as: the enduring thoughtful attitude of a viewer captivated by the dramatic change of the city in which he lives, and the assiduous plastic quest of an artist obsessed by materialism.

Miami, according to his own words, a 'Tropical Metropolis', was the perfect setting in which every aspect of the human condition is revealed in a great feast of senses. There, all of the world's metropolises were reborn, and as if cornered wild animals walk the same disquieting path.

As scenes from a science-fiction movie, action took place at a breakneck speed with no time for analysis. Any attempt at a narrative necessarily led to a superimposing of images almost without a chronological order. Hoyos, however, a sensitive viewer, knew how to recognize patterns in such a kaleidoscope and poetically depicts them even in their unabashed innocence.

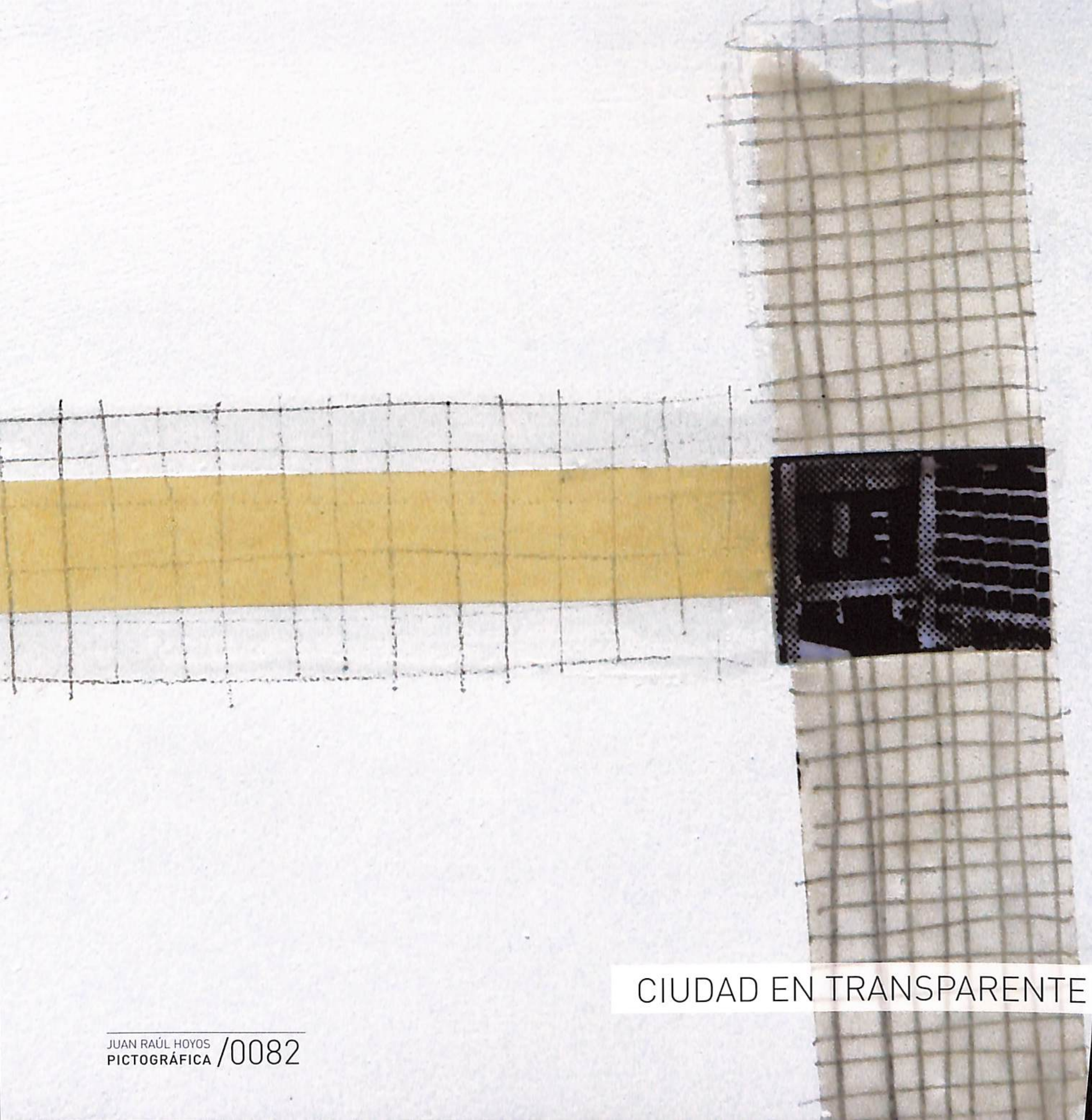
Para ello, hoy se vale del uso de íconos arquitectónicos, mudos testigos del transcurrir urbano como unidades que al repetirse resaltan esa identidad y una percepción. En la final abstracción subyacen, agazapadas, todas las preguntas y todas las respuestas.

Alejandra Von Hartz
Miami. Junio 24, 2009

To that end, he now uses architectural icons, mute witnesses to the urban happenings, which upon replicating themselves highlight that identity and perception. In the final abstraction all questions and answers lie there, in waiting.

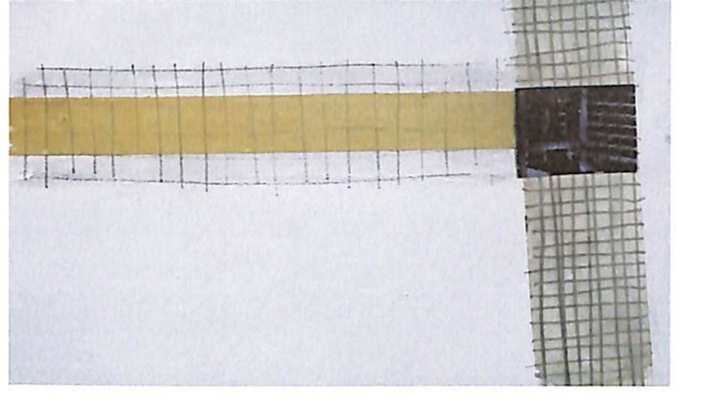
Alejandra Von Hartz
Miami. June 24, 2009

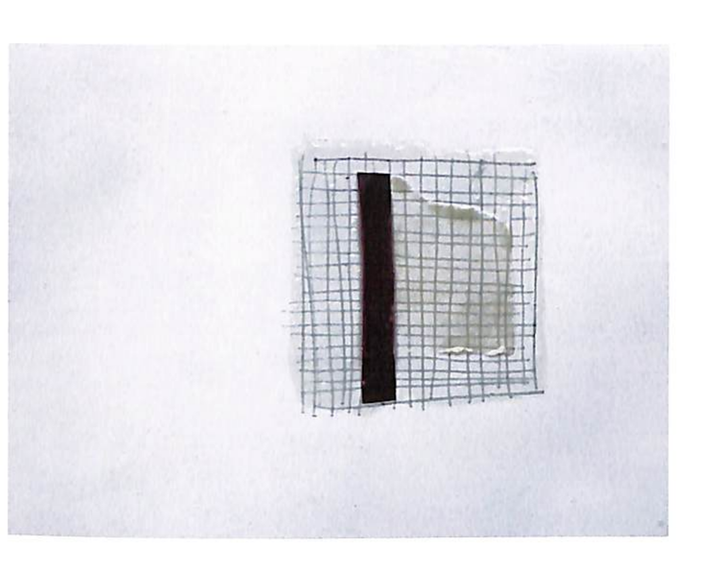

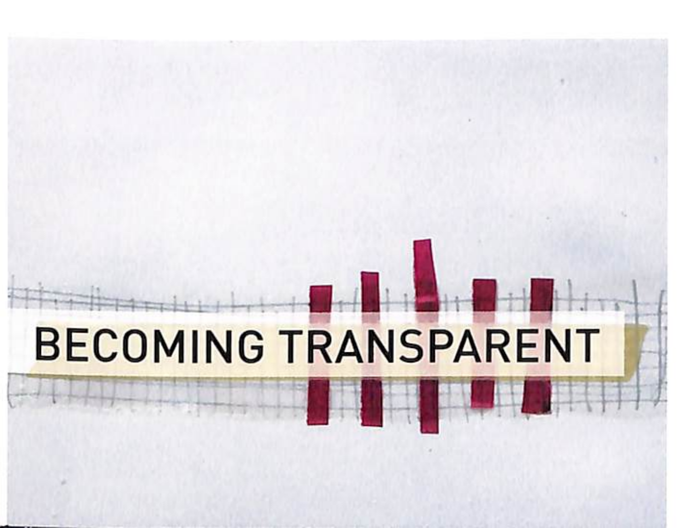

CIUDAD EN TRANSPARENTE

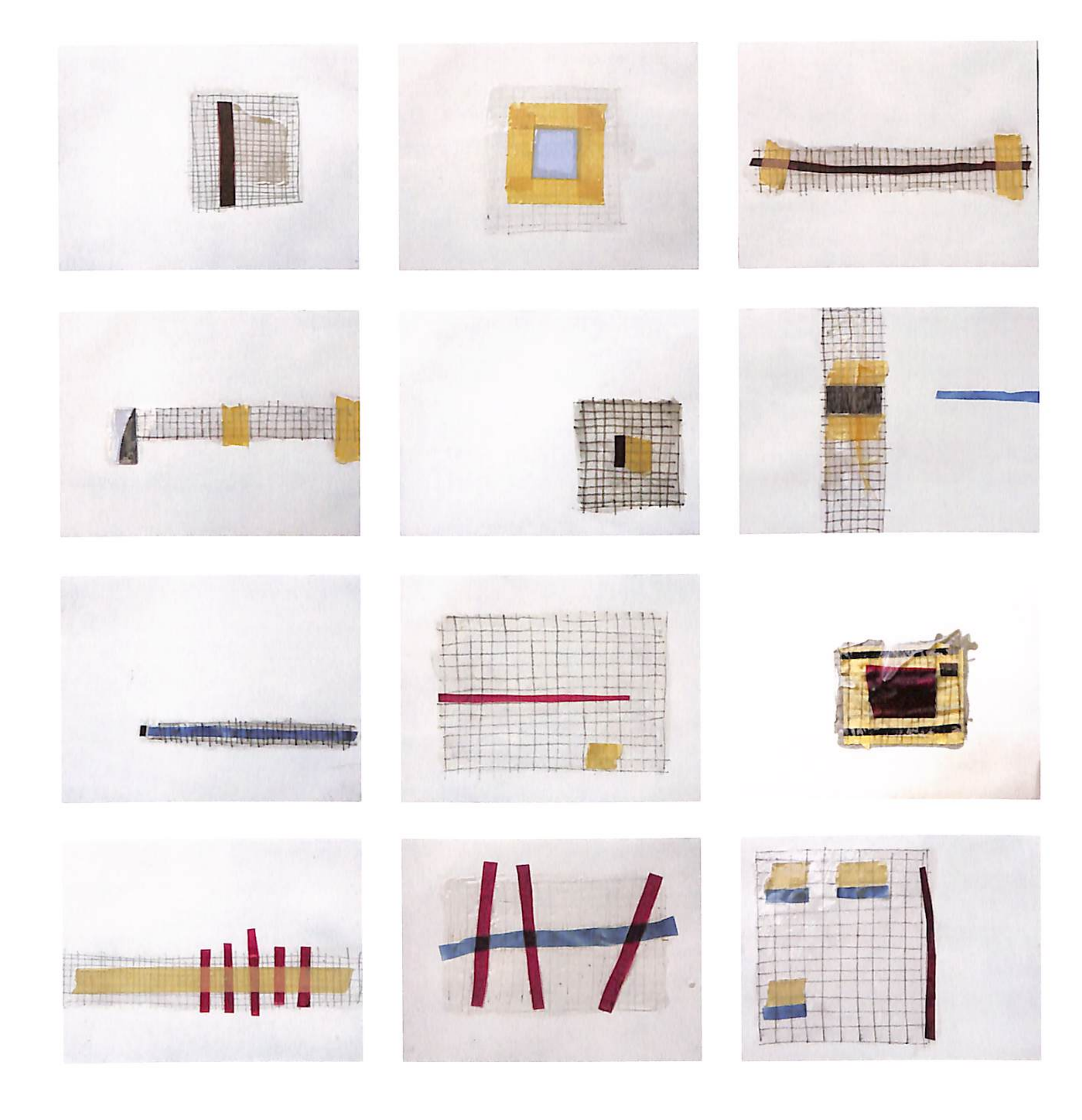
JUAN RAÚL HOYOS
PICTOGRÁFICA /0082

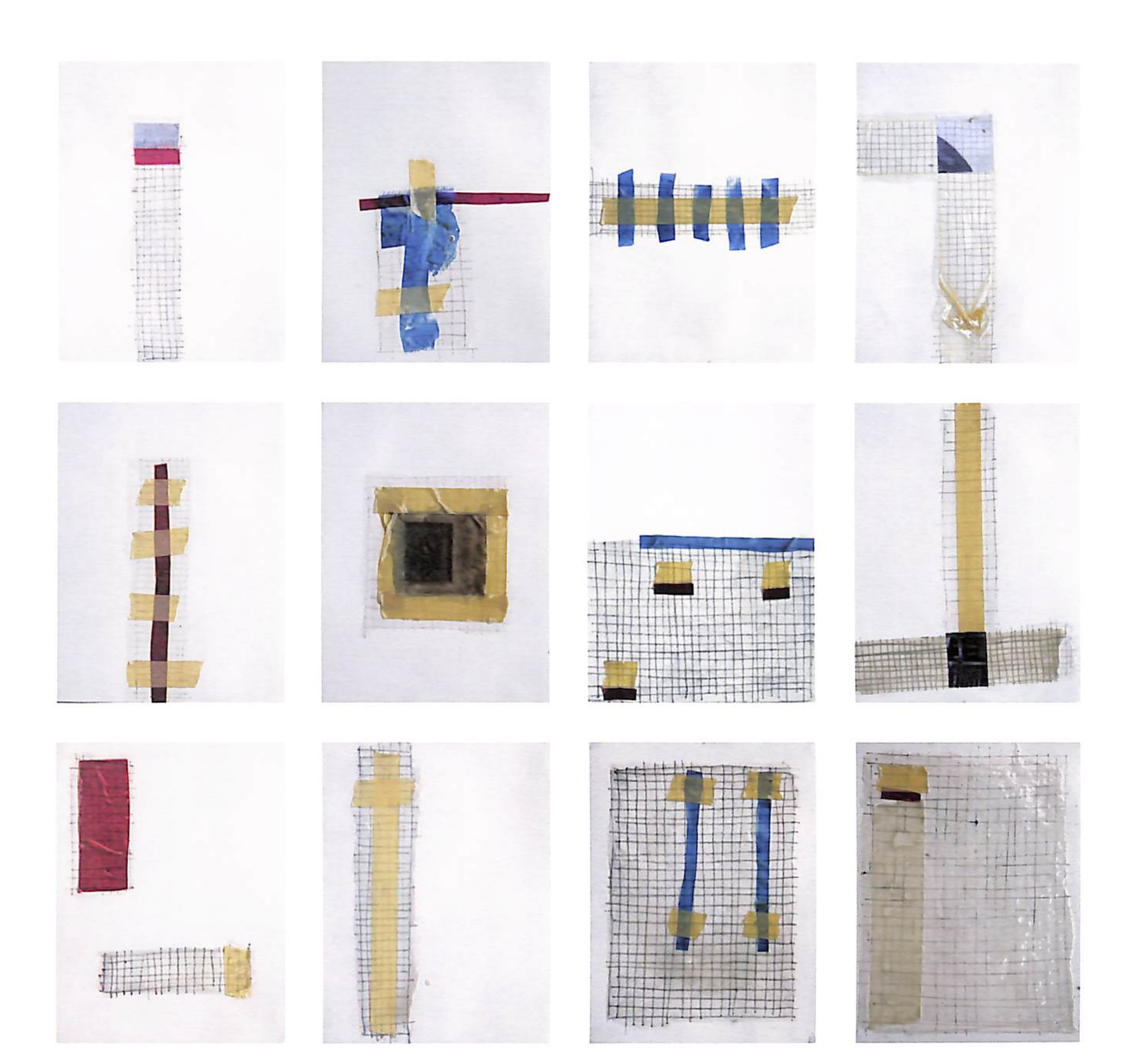

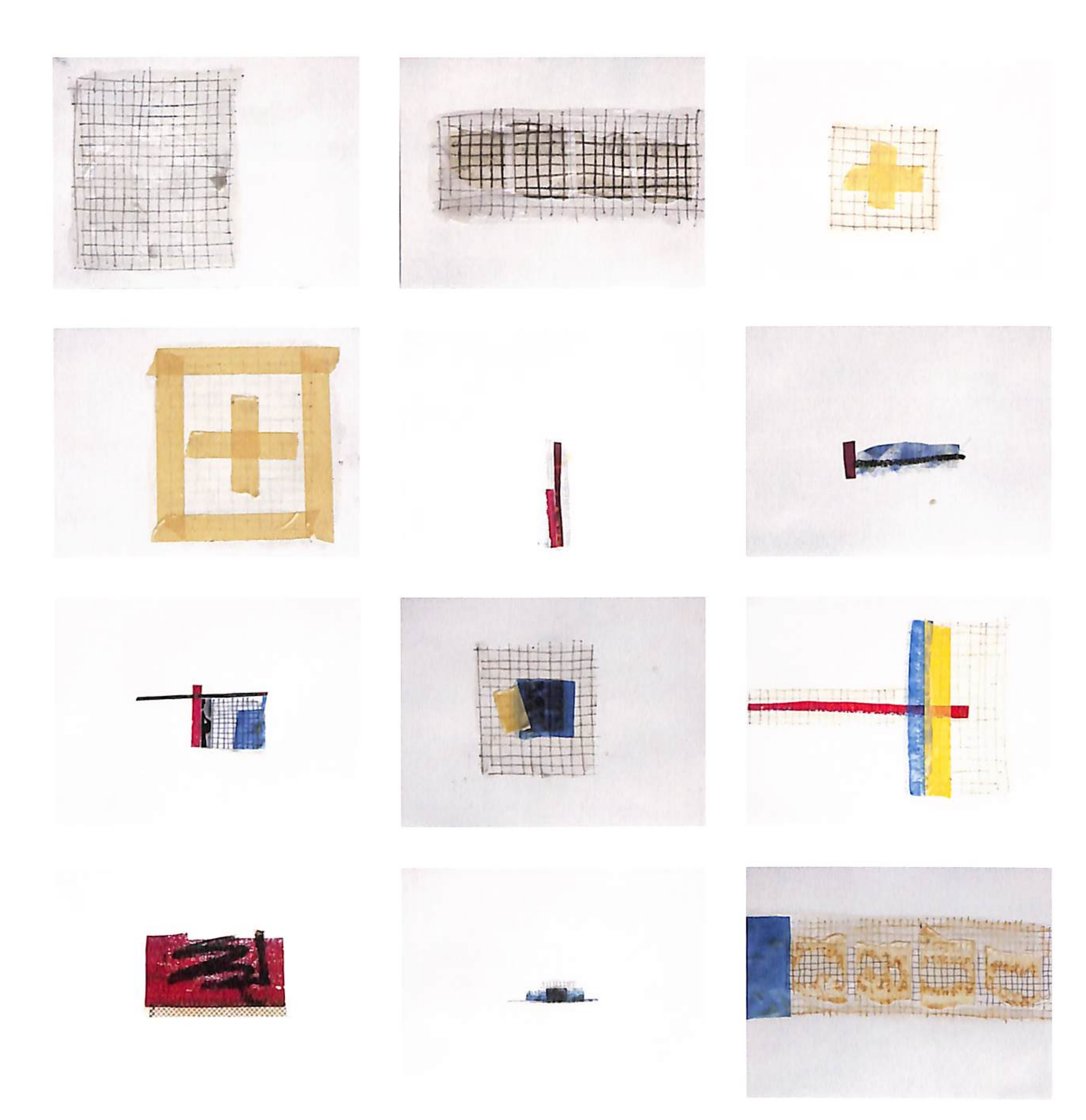

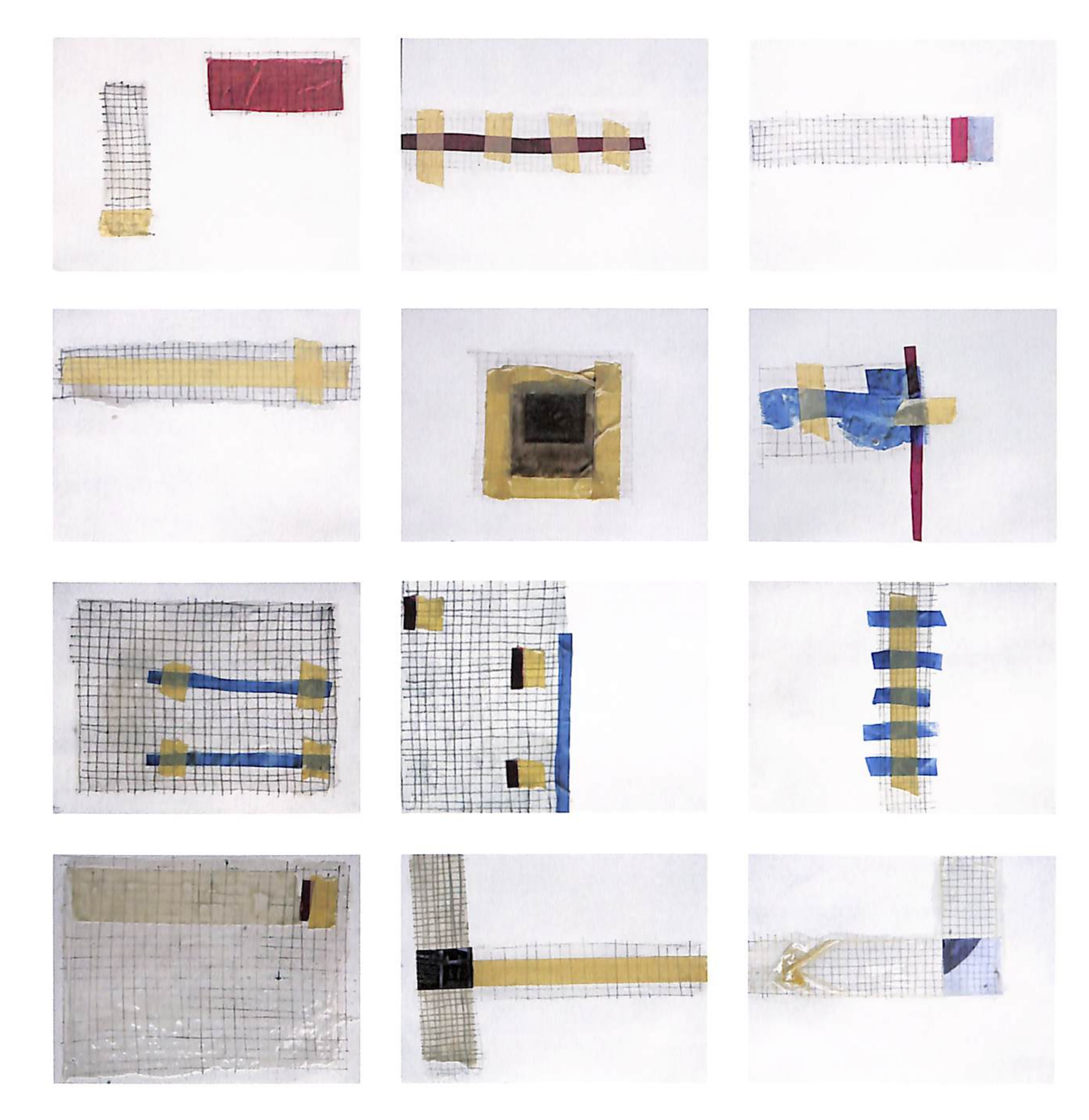

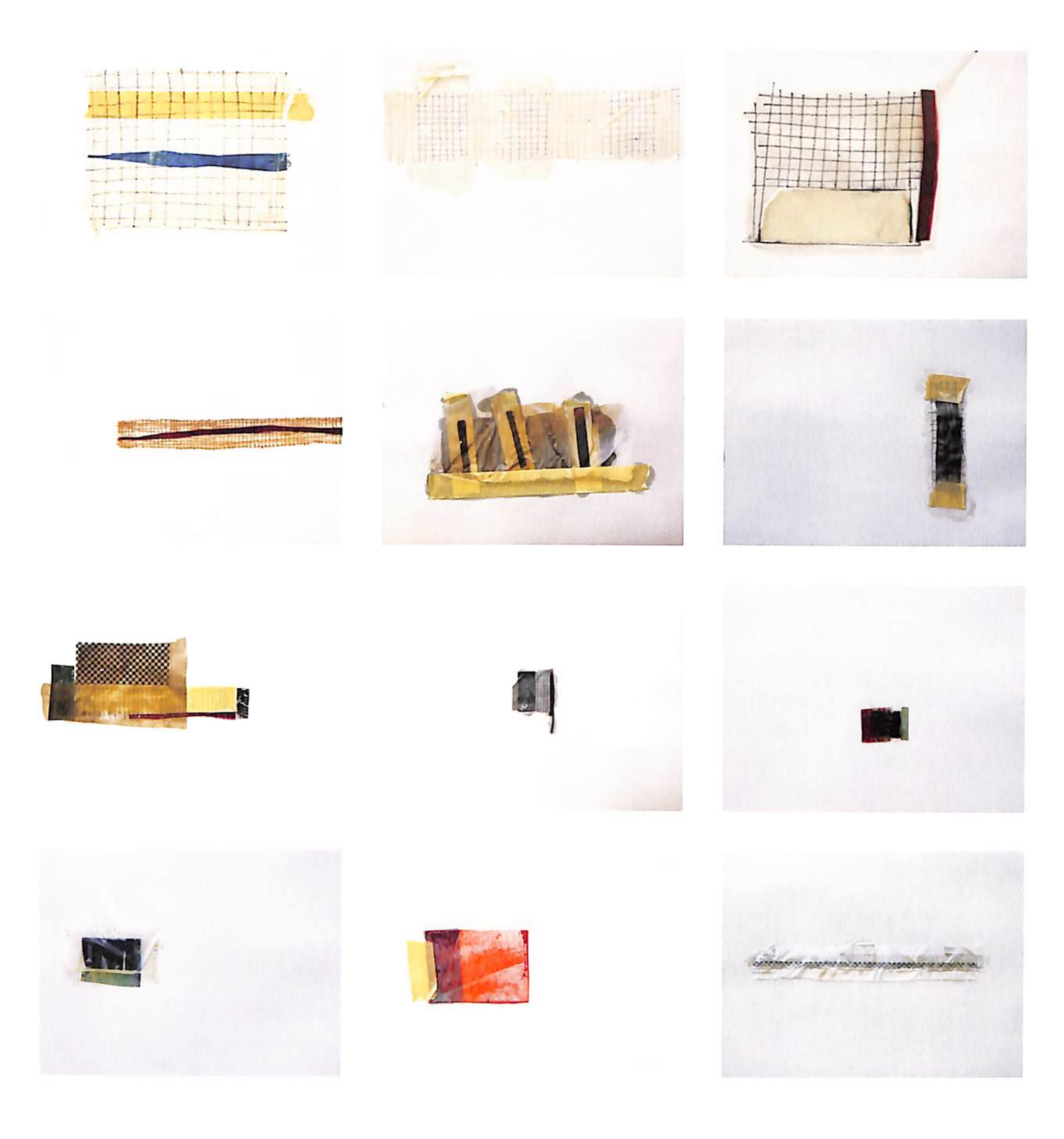
TÉCNICA MIXTA
SOBRE PAPEL FOTOGRÁFICO
28 X 21 CMS (c/u)
MIX MEDIA
ON PHOTOGRAPHIC PAPER
11" X 8.5" (each) 2006 - 2007

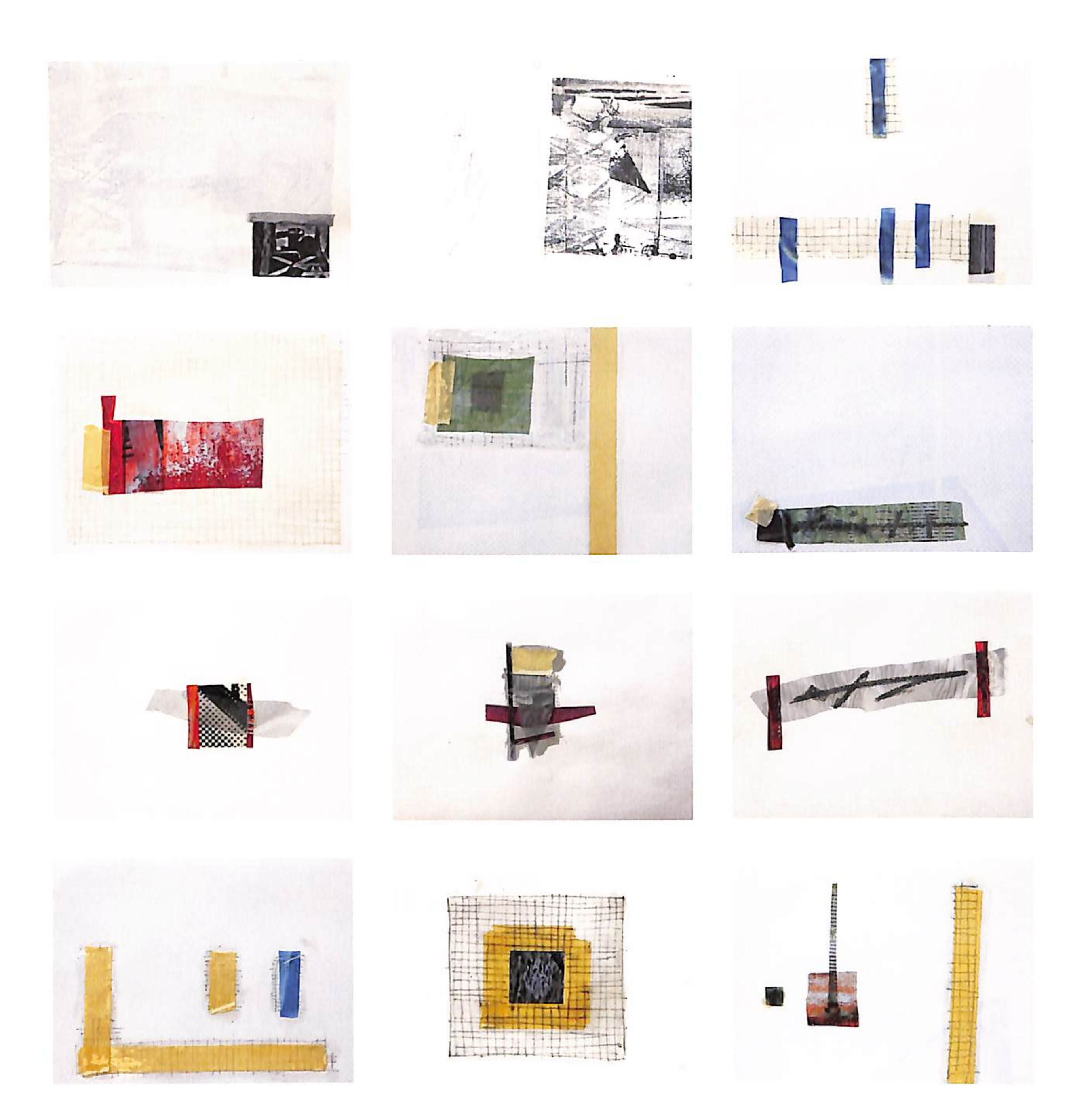

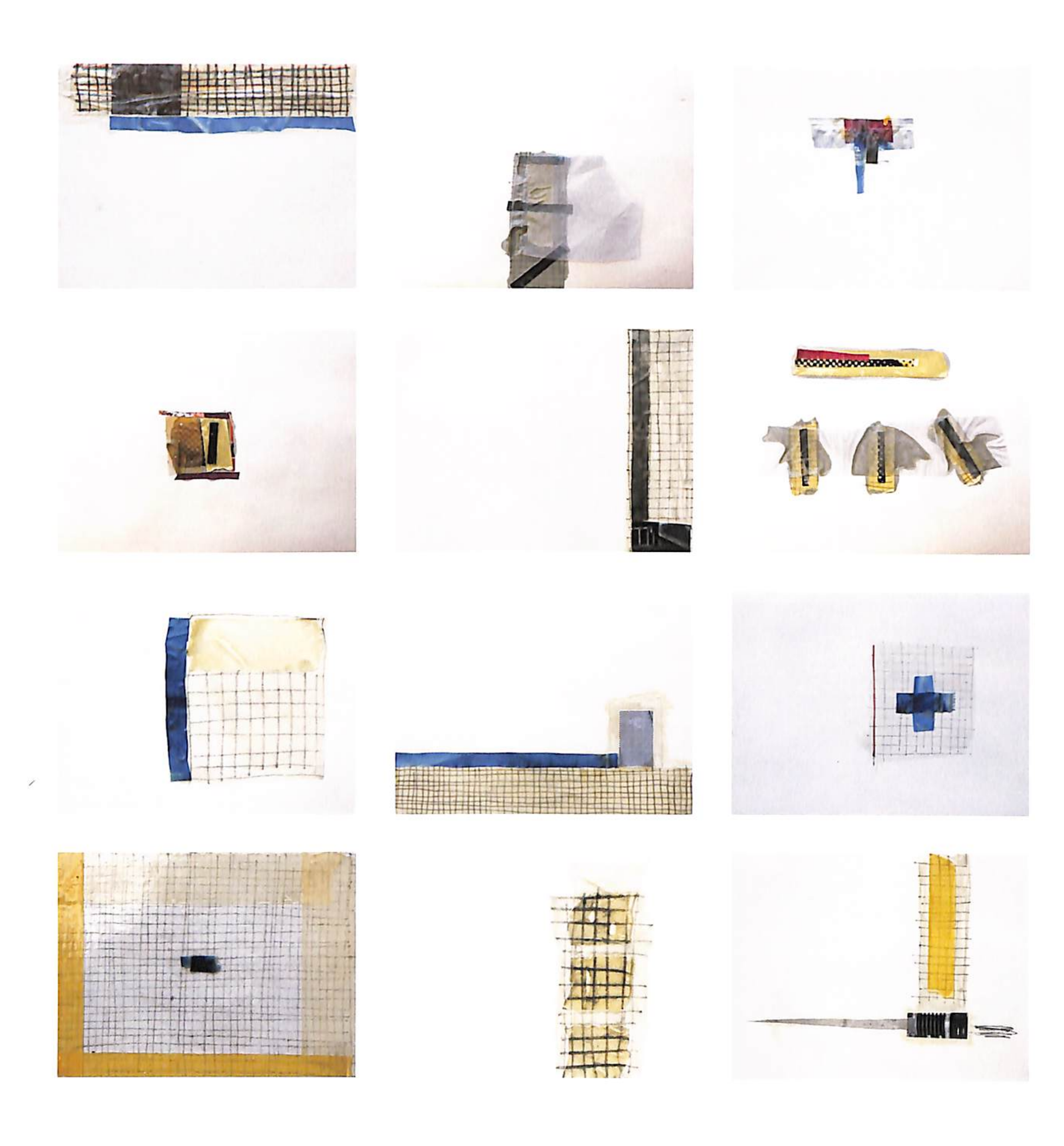

PENSAMIENTOS EN VOZ ALTA SOBRE LA OBRA DE JUAN RAÚL HOYOS

En literatura se habla de novela urbana y novela rural para diferenciar, entre otras cosas, los escenarios naturales de las historias que se cuentan, pero sobre todo las fronteras se trazan básicamente para darles claridad a los estudiosos. El hecho de que una obra literaria pertenezca a este o aquel género es, casi siempre, una cuestión accidental. Hoy en día los artistas 'urbanos' eligen la ciudad como tema, escenario o inspiración por la sencilla razón de haber nacido, crecido y vivido en una ciudad. En muy pocos casos se da como una elección sino por el impulso natural de querer plasmar el entorno. Para las artes plásticas el camino debe ser similar. Y el resultado, como en todas las artes, debe provenir de una confluencia o choque entre ese entorno y la intimidad del artista. Puede ser que algunas veces prime lo interior sobre lo exterior, o viceversa, pero ni el mismo artista sabe lo que ocurre en la confusión de su inconsciente al momento de crear. Son los críticos quienes, dando bastonazos en la oscuridad, tratan de meterle argumento a un proceso que es ante todo visceral.

THINKING ALOUD ABOUT JUAN RAÚL HOYOS' ART WORK

The urban and rural novels as used in literature set apart, among other things, the natural settings of the stories being told, and essentially, borders are established to convey clearness to scholars. Whether a literary work fits in one or the other literary genre is, in most cases, an adventitious matter. Nowadays, 'urban' artists are opting for the city as subject matter, scenario or inspiration simply because they were born, brought up, and have lived in a city. It is hardly ever an election of the artist, as much as a response to a natural impulse to portray the environment. The path to be followed by fine arts must be similar, being the outcome, as in all Arts, the result of a convergence or confrontation between such environs and the intimacy of the artist. It might be that the artist's inner self prevails sometimes over his outer self, or vice versa, but even the artist is not able to know what actually happens in the turmoil of his unconscious at the very moment he is creating. Critics are the only ones who, blindly, try to give an explanation to a process that is primarily a visceral matter.

Todas estas especulaciones forman parte de un esfuerzo que hago, como mundano observador del arte, para justificar algo a lo que no tendría que encontrársele una justificación. A mí me bastaría que un artista me dijera escribo sobre esto, pinto sobre esto, compongo o esculpo sobre esto simplemente porque me gusta. Entonces creo, por ejemplo, que a Juan Raúl Hoyos le apasiona la ciudad, y lo creo porque lo veo en sus obras: la ciudad y sus habitantes son enaltecidos a través del detalle y el color; en la repetición y la multiplicación de imágenes deja ver, más que la fragmentación y pluralidad arquitectónica y cultural de toda ciudad, su fascinación por este espacio y sus gentes.

La aproximación de Juan Raúl a la ciudad parece darse de lo particular a lo general, como en un 'zoom out' cinematográfico. En el trabajo que ha elaborado en estos últimos años nos ha presentado inicialmente los detalles, casi íntimos, de la vida urbana, con primeros planos de objetos y personajes del glamour, del consumismo o del mundo de la publicidad: zapatos altos de tacón con punta asesina, ropa interior de textura sensual, bolsos de piel, carteras, zapatos tenis, pestañas empastadas de rimel que recuerdan los ojos de las divas, gafas oscuras a prueba de paparazzi, rostros y poses propias de las páginas de una revista Vogue.

Hay, sin embargo, una estridencia en cada una de estas imágenes que pareciera gritar que nada de esto es verdad, como si estos objetos y estas caras fueran parte de un montaje que busca representar un mundo irreal, y al mismo tiempo y para muchos, un mundo ideal. Comparto el hedonismo de Juan Raúl Hoyos; me espantan los patetismos en el arte; para horrores

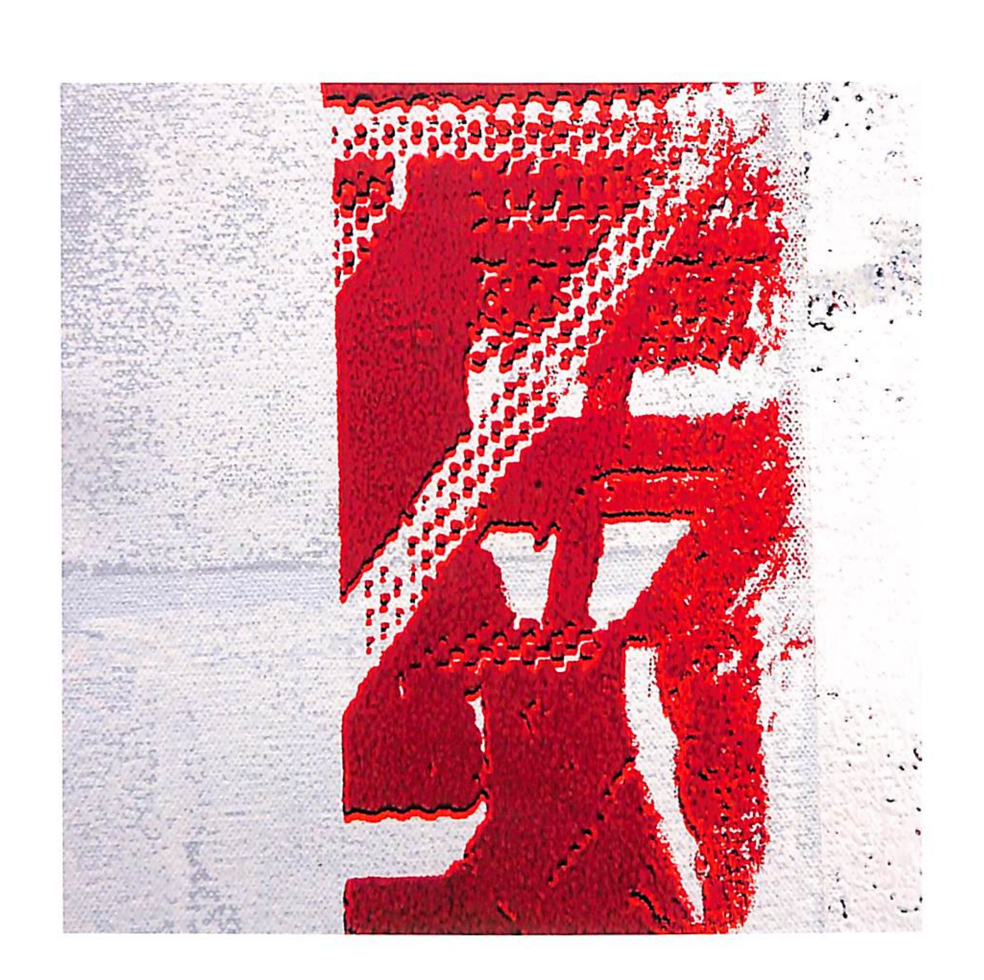
As a mundane art observer, I make all these speculations in an attempt to justify something which deserves no justification. An artist telling me that he writes, paints, composes, or sculpts about any given topic simply because he likes to, would suffice me. Then I can deem, for example, that Juan Raúl Hoyos is mesmerized by the city, deduction which I make after seeing it in his art work: the city and its inhabitants are exalted through detail and color. Through image repetition and multiplication, he reveals not only cultural and architectural fragmentation and diversity of the entire city, but also his fascination for such spaces and their dwellers.

Juan Raúl's approach to the city seems to run from particulars to generals, as if zooming out. In recent years, his work has shown primarily the details, almost intimate, of urban life, through close-ups of glamour objects and celebrities of the consumerism or advertising world: stiletto heels, sensual-textured lingerie, fur bags, purses, shoes, and sneakers, mascara-filled eyelashes reminiscent of divas eyes, paparazzi-proof sunglasses, faces and poses typical of the pages of Vogue magazine.

There is, however, a stridency expressed in each of these images that gives the impression of crying out that none of this is real, as if all of these objects and faces were part of a scene staging an unreal world, and at the same time, and for most people, an ideal world. I share Juan Raúl Hoyos' hedonism. I'm appalled by the pathos in Art, while streets and life itself are dreadful; although, there is something in these exhibitionist elements proclaiming that a prefect life is another kind of horror.

están la calle y la vida misma, aunque hay algo en estos elementos exhibicionistas que pregona que la vida perfecta es otra suerte de horror.

El plano se abre en otras de sus obras para mostrar a los protagonistas de los pies a la cabeza en actitudes nada convencionales, nada naturales, como si el propósito de cada figura fuera apenas el de embellecer. Si es así, lo consiguen: los personajes y su espacio logran una perfecta armonía en alto contraste, con frescura y color.

El plano se abre aún más y aparece su más reciente proyecto: 'Pictográfica', la ciudad sin más distracciones que las que ofrece la misma arquitectura. Avisos, techos, ventanas, medios de transporte, cúpulas se suman al amplio y variado inventario que multiplica el artista hasta conseguir la deformación del paisaje original. La alteración de los elementos no es más que un cambio de estado para acoplarse a la ciudad que ven los ojos de Juan Raúl Hoyos. Resulta curioso que las imágenes que inspiran la obra final, de alto colorido como casi toda su obra, hayan sido captadas en blanco y negro, como si el color de sus ciudades fuera producto de la memoria, de la nostalgia y, por supuesto, del capricho. Porque reitero que todo lo aquí dicho y expuesto no son más que pensamientos en voz alta sobre la obra vital, explosiva y maravillosa de un artista que hace lo que hace por una sola y obvia razón: porque le sale del alma.

Jorge Franco
Escritor

In other Hoyos works, the layout opens to expose the main characters from head to toe in non-conventional and non-natural postures, as if to embellish were the shape's only purpose. If so, they accomplish just that: characters and their setting attain perfect high contrast harmony, with freshness and color.

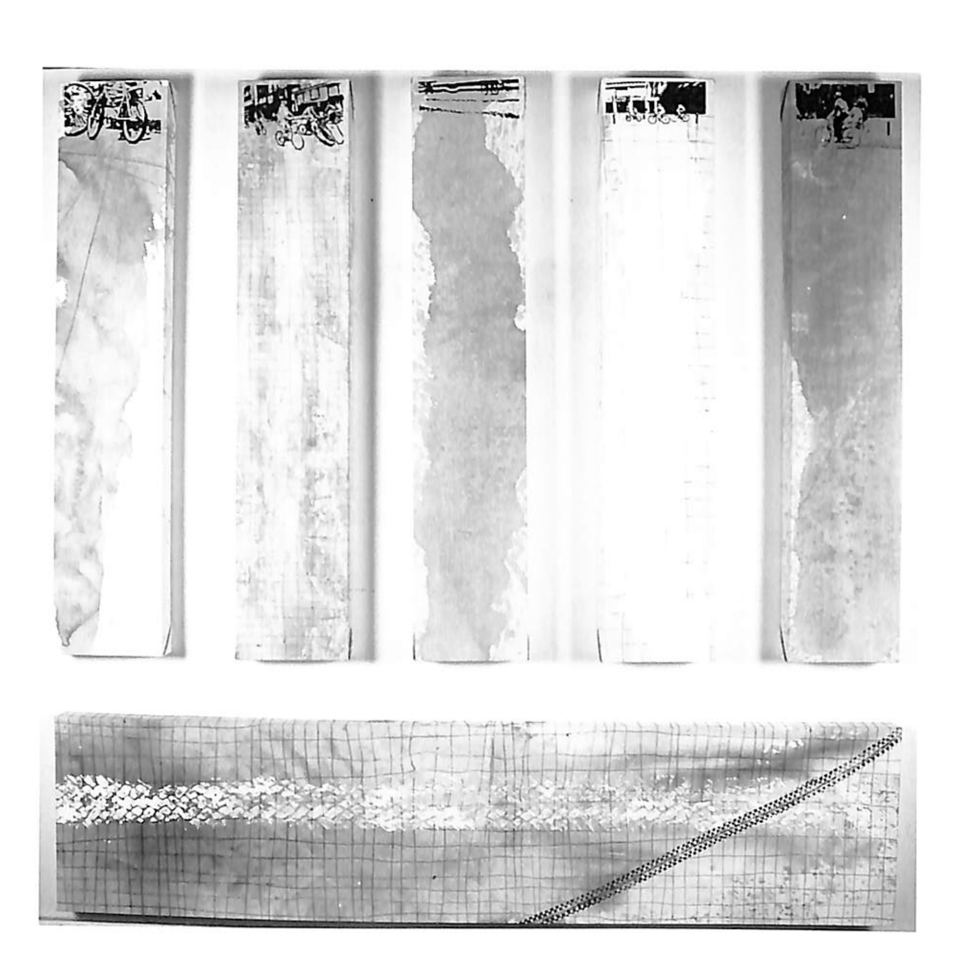
The layout opens up even more and his most recent project is revealed: 'Pictográfica' (Pictographic), the city with no more distractions than those offered by its own architecture. Billboards, roofs, windows, means of transport, domes are all added to a broad and diverse inventory that is replicated by the artist until he reaches the distortion of the original landscape. Such element distortion is nothing but a change of state to fit in to the city as appreciated through the eyes of Juan Raúl Hoyos. It's odd that the images inspiring his final work, highly colorful as most of his entire works, have been portrayed in black and white, as if the colors from his cities were only a product of his memory, his reminiscence and, of course, his whim. Because, I repeat, everything I have said and presented here is nothing but my own out loud thoughts about the vital, explosive and wonderful work of an artist doing what he does for a one single and evident reason: because it comes out from his soul.

Jorge Franco
Writer

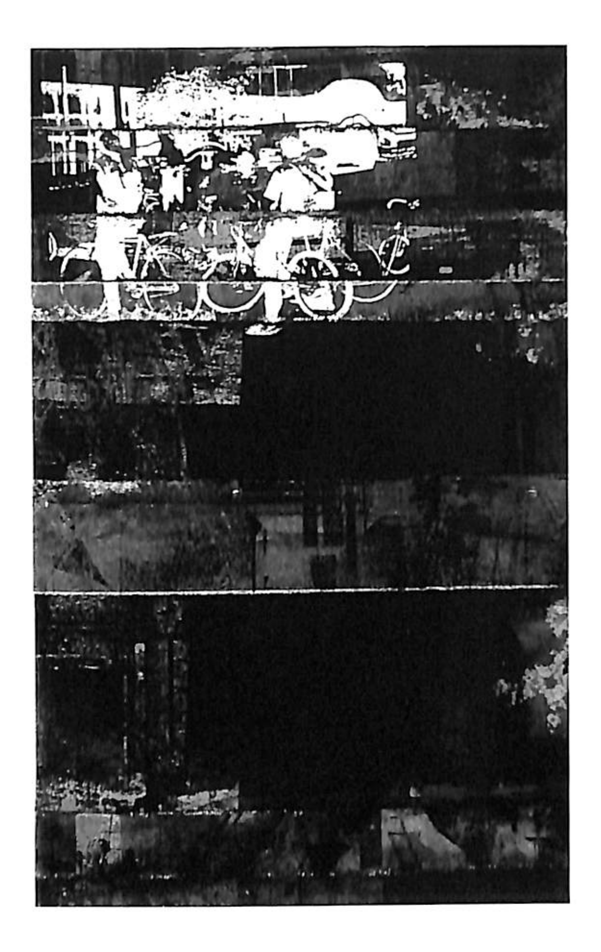

SERIES ANTERIORES / PREVIOUS SERIES
dear painter...

vood
ARTFORUM

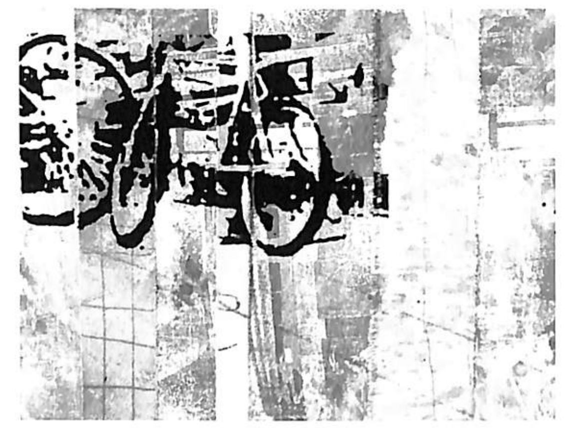
DOWNTOWN

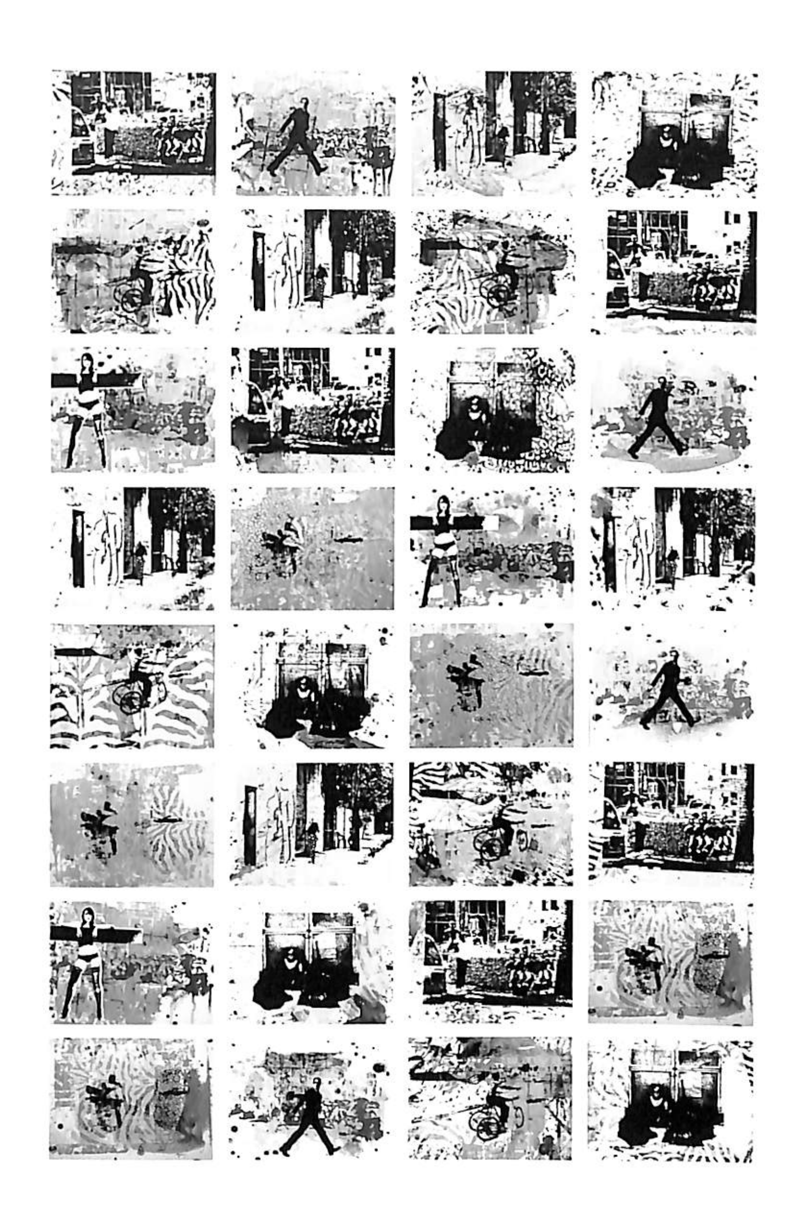
ACRÍLICO LONA 220 X 220 CMS / ACRYLIC CANVAS 86" X 86" 2006

ACRÍLICO LONA 64 X 85 CMS / ACRYLIC CANVAS 25" X 33" 2007

ACRÍLICO PAPEL FOTOGRÁFICO 21 X 28 CMS (c/u)
ACRYLIC PHOTOGRAPHIC PAPER 8.5" X 11" (each) 2005

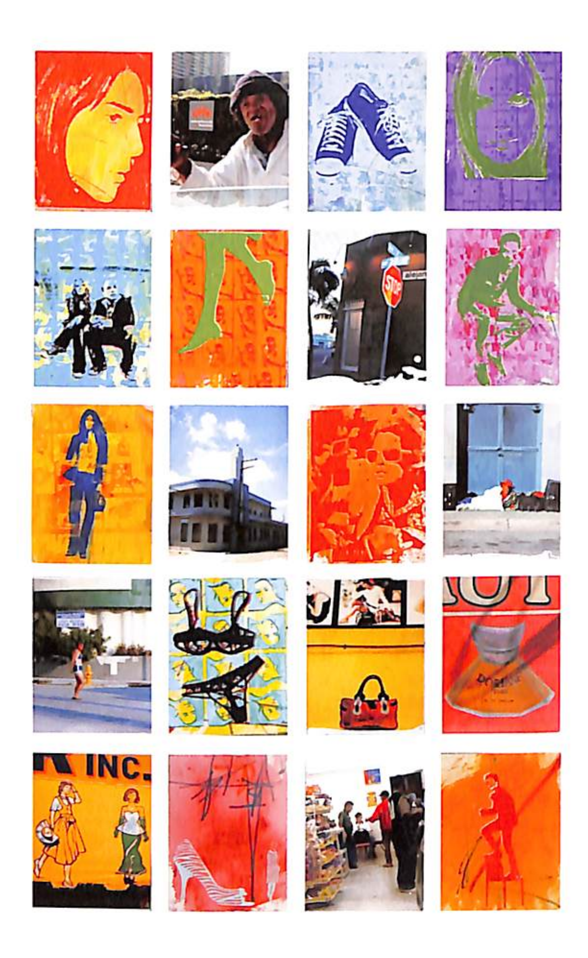

ACRÍLICO PAPEL FOTOGRÁFICO 28 X 21 CMS (c/u)
ACRYLIC PHOTOGRAPHIC PAPER 11" X 8.5" (each) 2005

WYNWOOD

JUAN RAÚL HOYOS
PICTOGRÁFICA /0102

TÉCNICA MIXTA SOBRE LONA 28 X 21 CMS (c/u) / MIX MEDIA ON CANVAS 11" X 8.5" (each) 2007

ASH FOR JUNK

FOR RENT

MARKET
CAFETERIA
Coming Soon...DELI

EASY
WHOLESALE
MANUFACTURE
WOMEN'S APPAREL
BIG SIZES

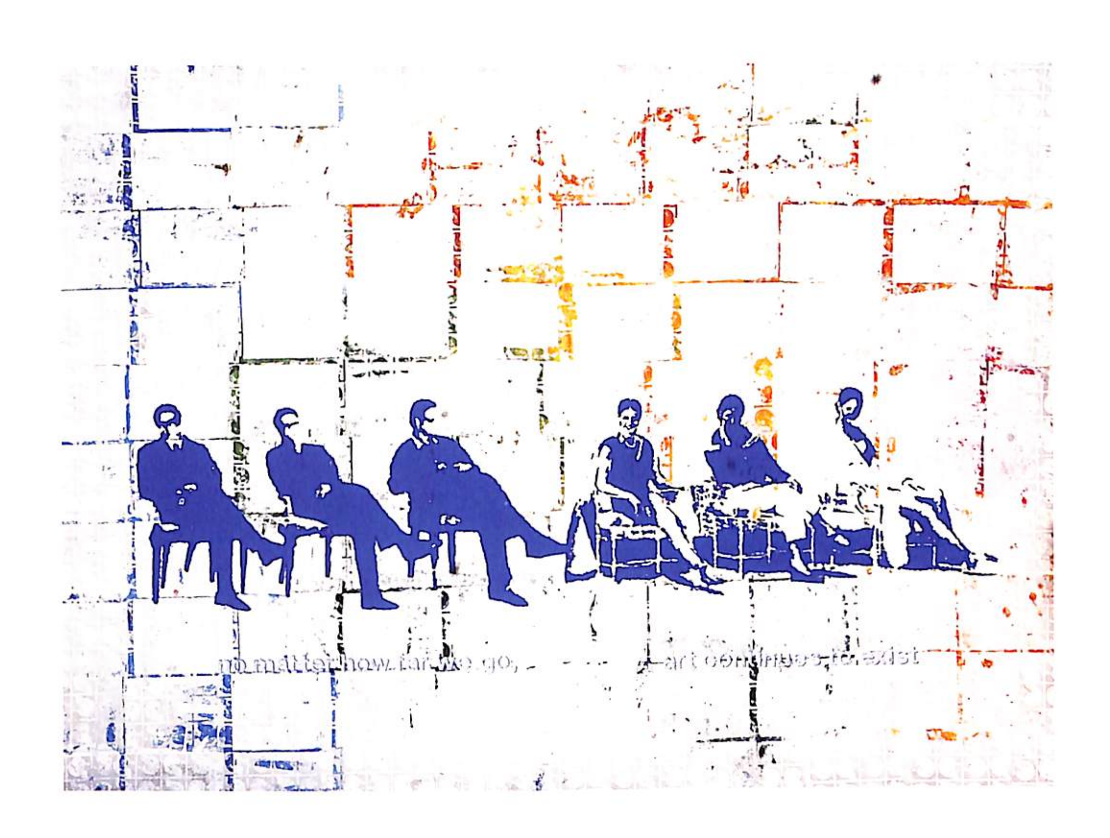

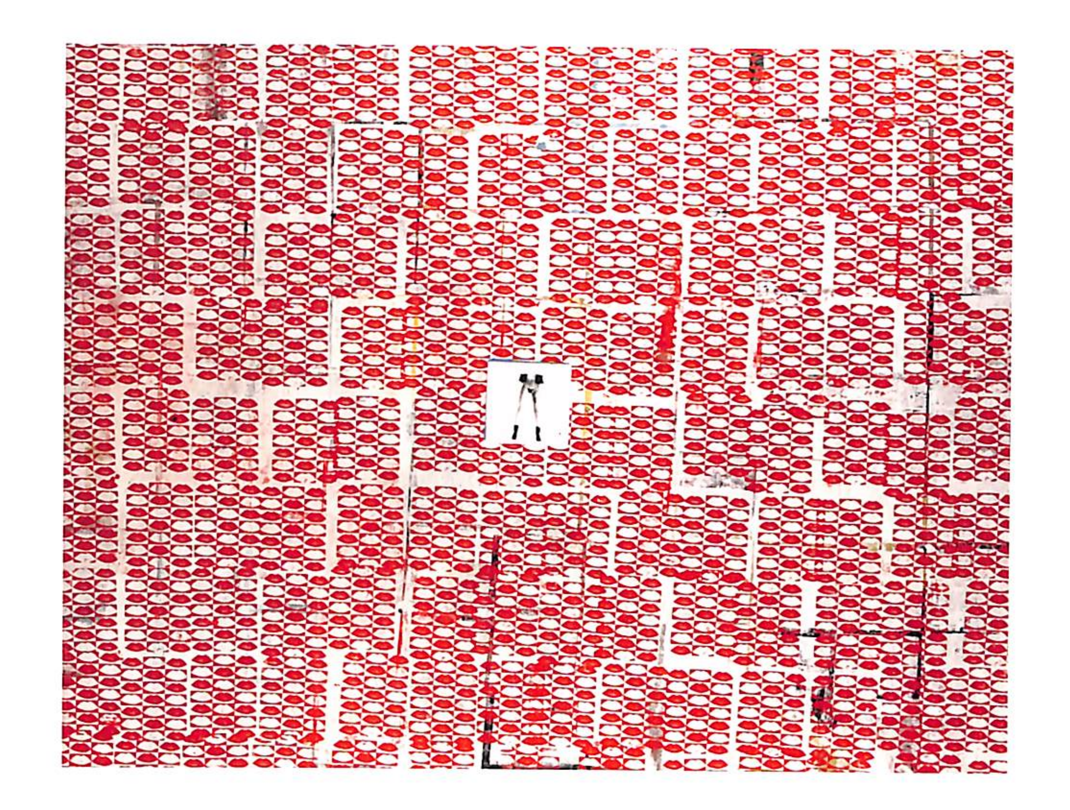

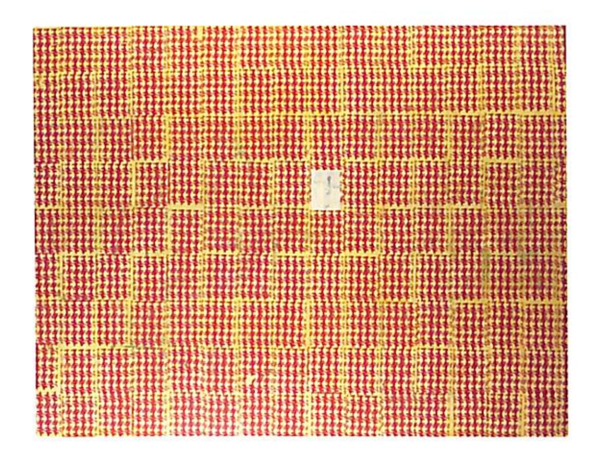
TÉCNICA MIXTA SOBRE LONA 28 X 21 CMS (c/u) / MIX MEDIA ON CANVAS 11" X 8.5" (each) 2007

NATURAL**FLAVOR**

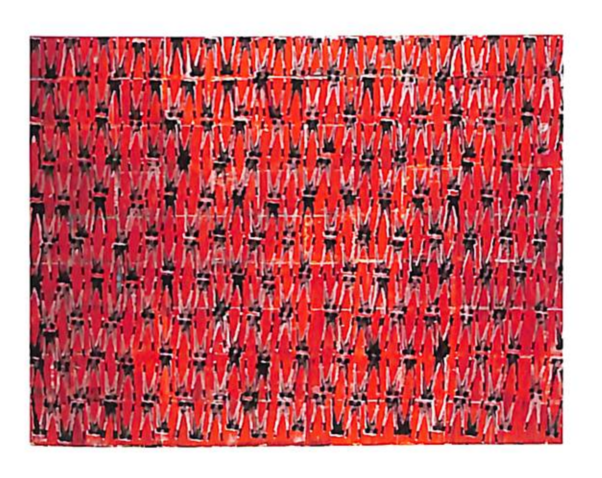

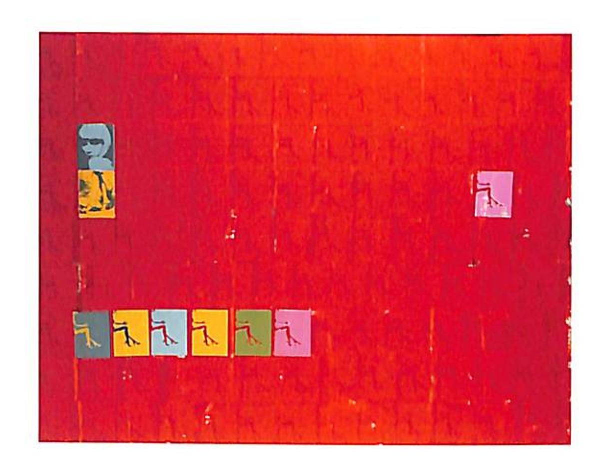

ACRÍLICO LONA 213 X 280 CMS / ACRYLIC CANVAS 84¨ X 110¨ 2005 - 2006

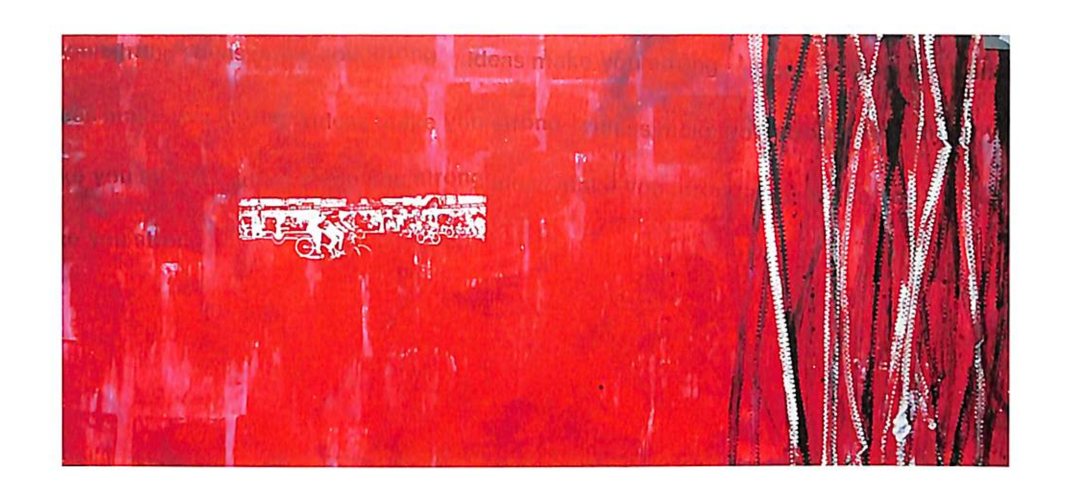

ACRÍLICO LONA 213 X 280 CMS / ACRYLIC CANVAS 84¨ X 110¨ 2005 - 2006

COMBINATORIA

ACRÍLICO LONA 145 X 300 CMS (c/u) / ACRYLIC CANVAS 60" X 144" (each) 2006 - 2007

POLÍPTICOS

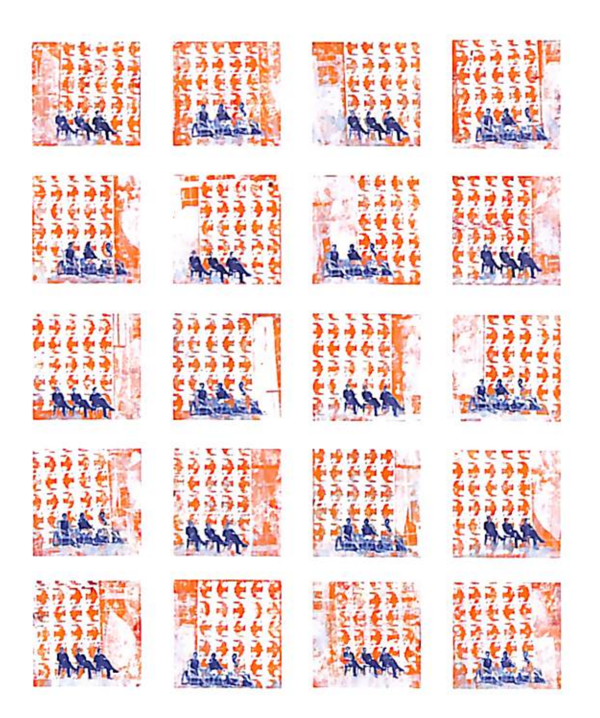

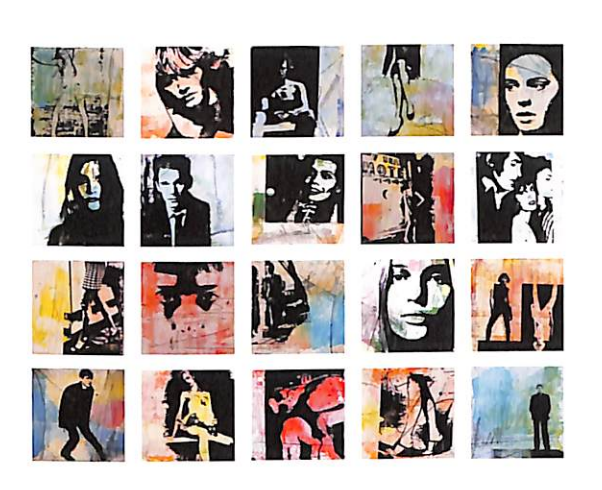

TÉCNICA MIXTA SOBRE LONA 28 X 21 CMS (c/u) / MIX MEDIA ON CANVAS 11" X 8.5" (each) 2006 - 2007

we go,

TÉCNICA MIXTA SOBRE LONA 28 X 21 CMS (c/u) / MIX MEDIA ON CANVAS 11" X 8.5" (each) 2006 - 2007

JUAN RAÚL HOYOS

JUAN RAÚL HOYOS Bolívar, Antioquia - Colombia. 1962.

ESTUDIOS / EDUCATION

Artes plásticas / Fine Arts. Universidad Nacional. Medellín - Colombia 1982 - 1985

EXPOSICIONES INDIVIDUALES / SOLO SHOWS 1990 - 2009

Museo de Arte Moderno de Medellín. Medellín - Colombia. 'Pictográfica'

Alejandra Von Hartz Gallery. Miami - USA.
'I missed the abstract expressionists and I wasn't here for the beginnings of pop'

Galería Entre Arte. Bogotá -Colombia. 'Sabor Natural'

Alejandra Von Hartz. Miami - USA. 'Natural Flavor'

Galería de La Oficina. Medellín-Colombia. 'Vegetalia'

Paulina Rieloff Gallery. New York - USA. 'Flora Carnal'

Tribes Gallery. New York - USA. 'A Picture of Man Ray'

Museo Universitario, Universidad de Antioquia. Medellín - Colombia. 'Flora Carnal'

Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Bogotá - Colombia. 'Metal Orgánico'

Alianza Colombo Francesa. Bogotá - Colombia. 'Fragmento como Elemento'

EXPOSICIONES COLECTIVAS / GROUP SHOWS 1986-2009

Museo de Arte Moderno de Medellín. Medellín - Colombia. 'Corte 50'

Alejandra Von Hartz Gallery. Miami - USA. 'Last Days of Summer'

Galería Entre Arte. Bogotá- Colombia. 'Popular Pop'

Museo de Antioquia. Medellín - Colombia. 'XI Salón Regional de Artistas'

Museo de Arte Moderno de Bogotá. '40 Salón Nacional de Colombia'

Alejandra Von Hartz Gallery. Miami - USA. 'Large Format'

Galería de La Oficina. Medellín- Colombia. 'San Sebastián'

Suramericana de Seguros. Medellín - Colombia. 'Horizontes'

Museo de Arte Moderno de Cartagena. Cartagena - Colombia.
'Una mirada post feminista en la década de los 90'

Santa Fe Community College. New Mexico - USA. 'Summer Show 1997'

Museo de Arte Moderno de Medellín. Medellín - Colombia. 'Agua, Cuerpo y Movimiento'

Santa Fe Council For the Arts. New Mexico - USA. '4 Abstract Expressionists'

Museo de Arte Moderno de Medellín. Medellín - Colombia. 'Salón Arturo y Rebeca Rabinovich'

Paulina Rieloff Gallery. New York - USA. 'On Paper'

New England Fine Arts Institute.Boston - USA. 'New Expressions 93'

Museo de Arte Contemporáneo. –Bogotá- Colombia. 'M. A. C. 20 años'

Kunst Forum Von Arabella Park Munich Alemania. '12 Colombianos'

Galería Diners. Bogotá - Colombia. 'Obra en Marcha'

FERIAS INTERNACIONALES / INTERNATIONAL ART FAIRES

Arte BA 2009. Buenos Aires - Argentina
Art Miami 2008. Miami - USA
Arte BA 2008. Buenos Aires - Argentina
Arte Américas 2008. Miami - USA
Pinta 2007. New York - USA
Art Miami 2007. Miami - USA
Art Bo 2007. Bogotá - Colombia
Arte Américas 2007. Miami - USA
Art Miami 2006. Miami - USA

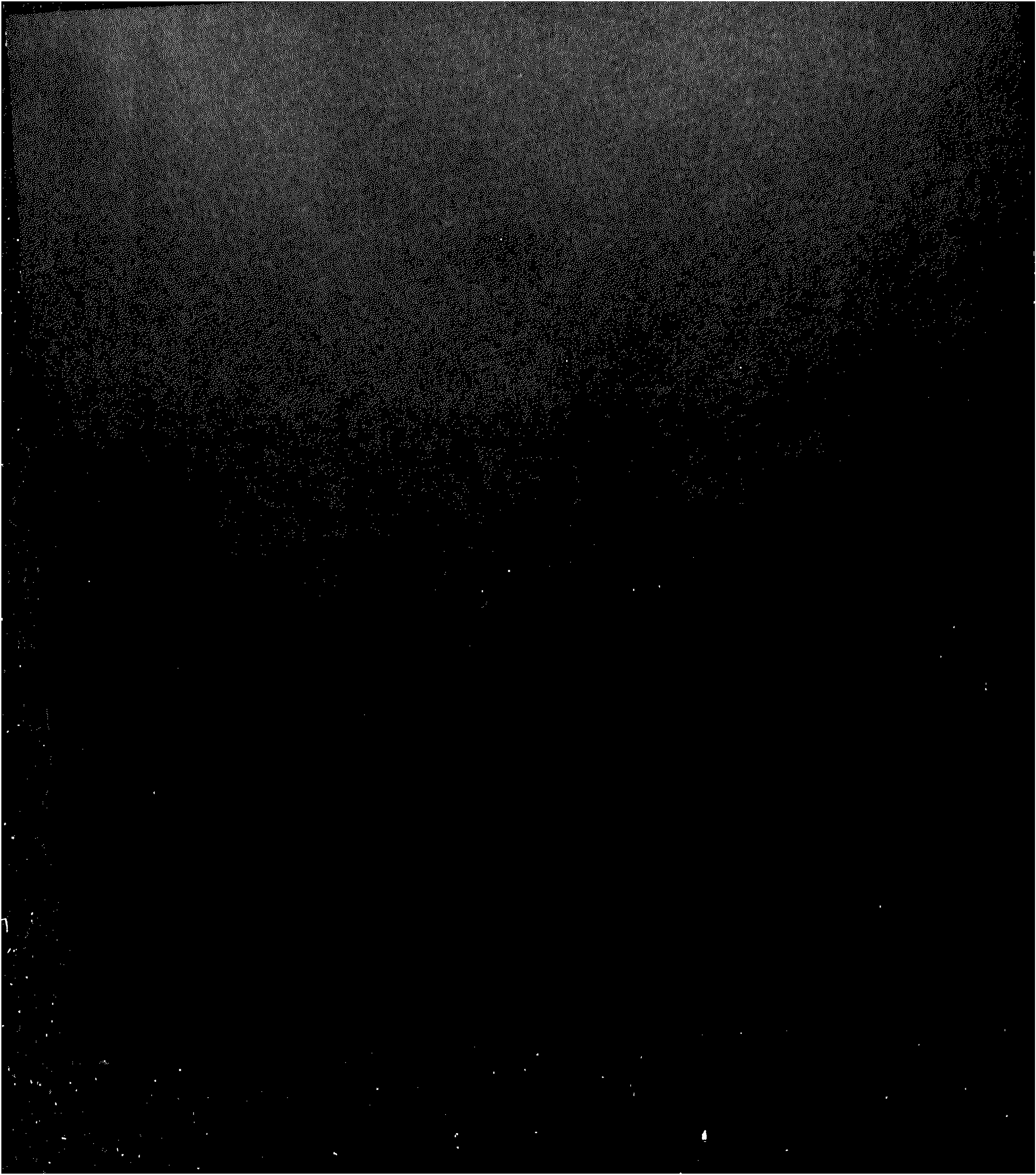
COLECCIONES PÚBLICAS / PUBLIC COLLECTIONS

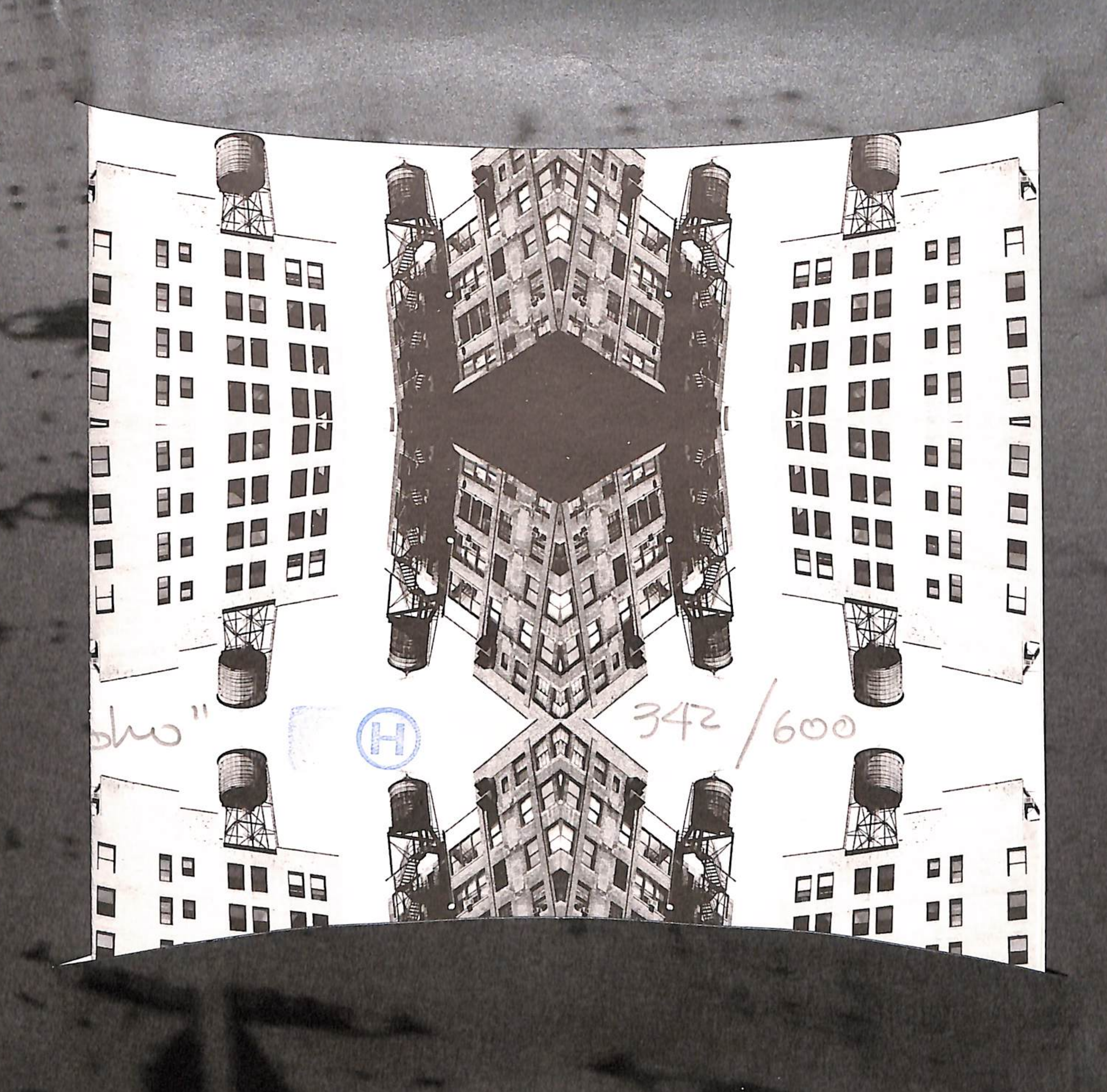
Museo de Arte Moderno de Bogotá - Colombia
Museo de Arte Contemporáneo. Bogotá - Colombia
Museo de Arte Moderno de Medellín. Colombia
Museo de Arte Moderno de Cartagena. Colombia
Museo Universitario Universidad de Antioquia. Medellín - Colombia
First Bank of The Americas. New York - USA
OEA. Washington - USA
Cementos Argos. Medellín - Colombia
Leo Burnett Advertisement. Bogotá - Colombia
Florida Related Group. Miami - USA
Mount Sinai Hospital. Miami - USA
Harbour House Building. Miami - USA
New England Fine Arts Institute. Boston - USA
Quantum Building. Miami - USA
Cámara de Comercio de Medellín. Colombia

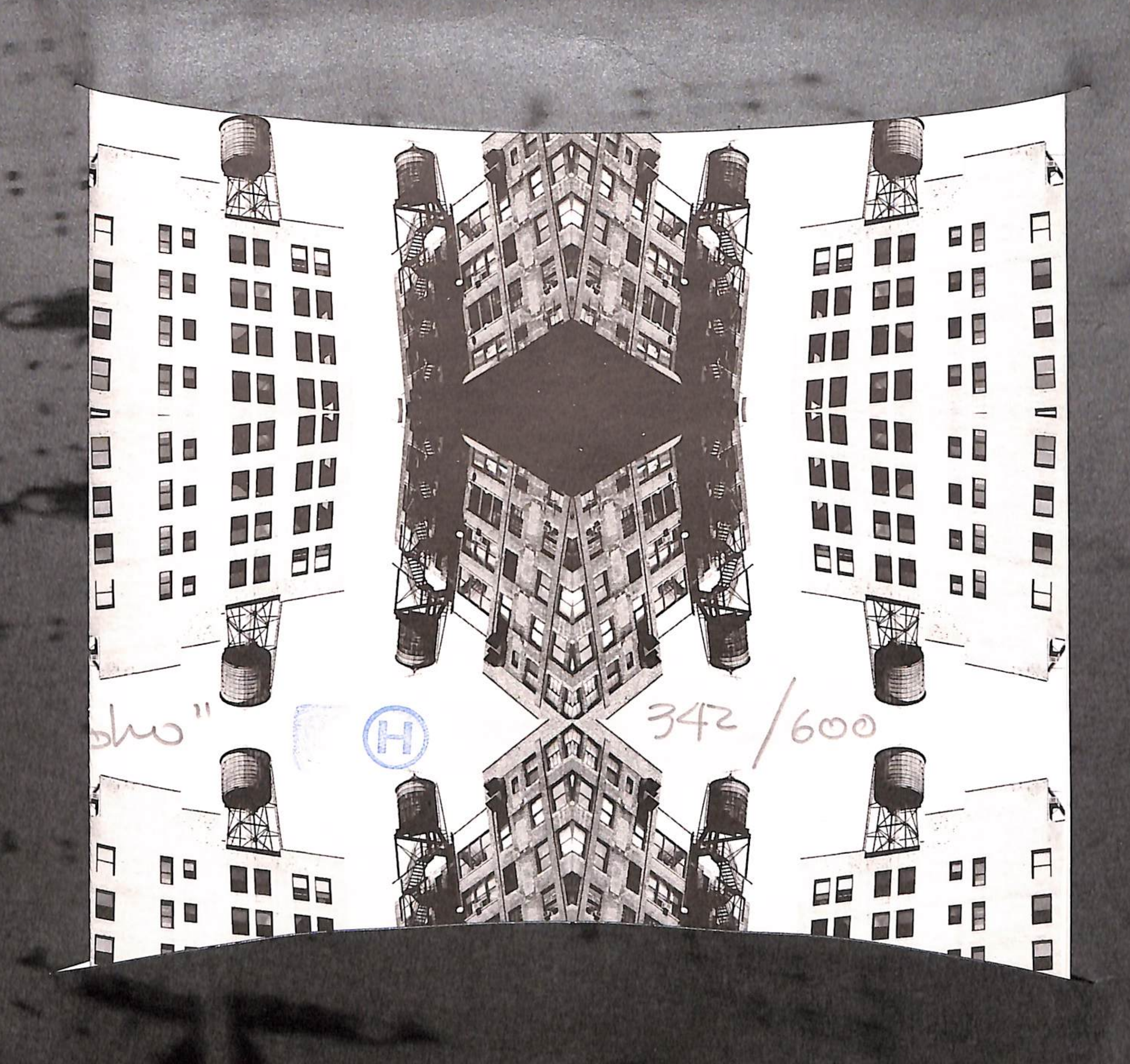
Juan Raúl Hoyos pictográfica

Impreso en los talleres litográficos de Especial Impresores
en julio de 2009, sobre papel esmaltado de 200g
Tipografías: DIN Pro / Bauer Bodoni

342/600

342 /600

MUSEO
DE ARTE
MODERNO
MEDELLÍN - COLOMBIA
ISBN 958-98763-5-8
9 789589 876350
ARGOS
PENSIONES Y CESANTÍAS
PROTECCION
Es compañía